

ODYSSÉE
OU
LE · TIRAGE · DU · FOU

KATERINA FOTINAKI
Libretto : PAVLINA PAMBOUDI

EXPLICATIONS ...

Chaque fois que l'on observe les arcanes du Tarot de Marseille, ceux-ci nous racontent une histoire différente. Ce n'est donc pas par hasard qu'ils ont traversé tant de siècles (on ignore combien) et ont pris tant de formes différentes (nous ne savons pas exactement lesquelles).

L'on dirait qu'ils s'adressent aux lieux les mieux protégés de notre inconscient. Tout comme les fables. Ou la musique.

Nous avons souhaité connecter ces trois éléments : raconter, en musique, l'*Odyssée*, l'une des plus excitantes fables de la culture occidentale, à travers les cartes archétypales de tarot. À l'aide d'un texte original poétique.

Nous avons établi quelques règles pour ce jeu :

- Chaque arcanes a sa propre musique originale jouée sur scène (par Evi Filippou et Katerina Fotinaki). Et chaque tirage de plusieurs arcanes combine leurs musiques respectives.
- Les principaux héros de l'Odyssée, à des moments cruciaux du récit, consultent le Tarot.
- Les conseils du Tarot, consignés dans un texte original de la poétesse Pavlina Pampoudi, sont rendus par la voix d'Aglaia Pappas, qui incarne à la fois le personnage qui demande et l'oracle qui répond. Sa figure énigmatique est projetée sur scène au moyen d'une réalisation vidéo en direct.
- Les arcanes existent sur scène visuellement en "analog live visuals", mais également sur le plan sonore par leur musique, le tout créant un paysage poético-musical archétypal.

À des moments-clés de l'action, les héros invoquent les dieux à travers des textes poétiques (telles des hymnes orphiques) mis en musique spécifiquement pour cette performance et interprétés en direct.

Quel serait le tirage de Circé ? De Pénélope ? De Calypso ? D'Ulysse même ? Et quels seraient les conseils que le Tarot leur adresse ?

Nous essaierons de répondre à ces questions – et à d'autres – en musique

KATERINA FOTINAKI

CRÉATION

Conception – Compositions Katerina Fotinaki

Livret Pavlina Pamboudi

Arrangements Evi Filippou - Katerina Fotinaki

Dramaturgie Aglaïa Pappas, Katerina Fotinaki

Visuels, programmation multimédia Vassilis Koudouris (Studio19 - Violet Louise)

Costumes Konstantinos Chaldaios

Conseil musical Claude Barthélémy

Conseil en Tarot Daisy Masini

Conseil en Psycho-sémiotique Elisabeth Bruyère-Chanteur

Traductions en français Clara Villain

Affiche Georgia Matsamaki

Mise en scène Violet Louise

AVEC

Aglaïa Pappas Narration

Natalia Manta Analog live visuals

Evi Filippou Vibraphone, Marimba, synthétiseurs, percussions, voix

Katerina Fotinaki Voix, guitares préparées, percussions

PRODUCTION

KRAK-TAK Productions

Le Triton (Scène de Musiques Présentes)

Tournée : **ACCES CONCERT**

EXTRAITS DU LIVRET

ULYSSE

*Fou aux mille batailles
Ils t'ont pas abattu à la guerre – voilà pourquoi
Tu dois tant de vies – voilà pourquoi
la mort te cherche encore
À te mordre,
à te lécher
À réclamer ton âme
Y échapperas-tu ?*

Tu pourras – tu n' pourras pas – Pourras-tu ?

*La mer réveille des vagues gigantesques
La terre dresse des montagnes immenses
Les vagues : montagnes
Les montagnes : vagues*

*Fouetté tu seras par les vagues
tu vas tant souffrir, tant apprendre, tant voir
Fou aux idées tourbillonnantes*

*Personne tu seras,
nulle part,
tu seras
jamais*

*Ulysse Tu seras
Maintenant et à jamais*

Tu te sauveras – tu n' te sauveras pas

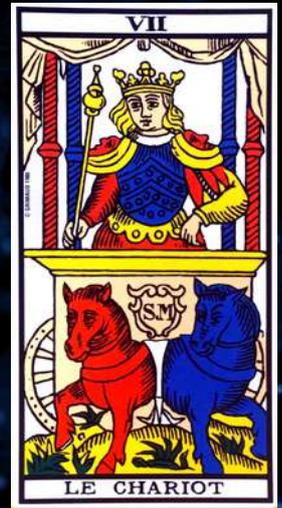
PAVLINA PAMBOUDI

TÉLÉMAQUE

*Le Chariot sort
derrière moi*

Arcane du passé

Je me suis mis en route, donc, et j'avance

*Une Étoile sur le chemin
nous éclaire*

Bon arcane

Il signifie – il ne signifie pas

Une rencontre

Union, Guidance, Sécurité

Photo : Katerina Fotinaki

PÉNÉLOPE

*Je tisse, je défais, j'attends
Tu viens, tu repars, la trame se rompt
Tu disparais, je file un nouveau fil,
tu reviens, tu files
Tu t'emmêles
Tu palindromes, encore,
je t'entends – je ne t'entends pas
Oui, tu reprends ton chemin,
tu viens, tu approches
Fou aux mille peines,
fou mille fois désiré,
je t'entends*

Photo : Katerina Fotinaki

POLYPHÈME

*Mon œil vole,
il verra quelqu'un
Mon œil perçoit
un mouvement dans le désert*

*Je vois des hommes au loin,
une foule qui fourmille
Mais*

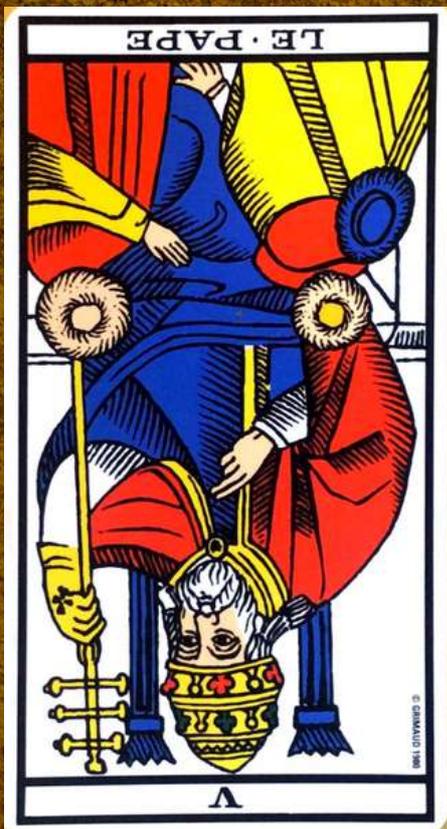
qui

monte

vers ma grotte ?

Photo : Katerina Fotinaki

NAUSICAA

*Ah, quelle joie ! Les flots m'apportent un
époux
Naufragé,
grand voyageur...
Mais, pourquoi est-il sorti les pieds en l'air,
mon Pape, mon arcane ?
Je n'y crois pas...
Peut-être ai-je moi-même tiré les cartes à
l'envers...
Demoiselles, mes amies et esclaves, lavez-le
décorez-le, le bel époux, le bon parti
Il aura lieu ce mariage
– n'aura-t-il pas lieu ?*

CRÉATION

AGLAÏA PAPPAS

Narration, dramaturgie

Elle a fait ses études de base en France (Externat Saint-Louis).

Diplômée du département de français de la faculté de philosophie de l'université Aristote de Thessalonique, elle est également diplômée de l'école d'art dramatique du Théâtre national.

Depuis trente ans, elle travaille exclusivement pour le théâtre, collaborant avec les plus grands metteurs en scène grecs et étrangers (Th. Terzopoulos, Lefteris Vogiatzis, M. Marmarinos, An. Vasilief, Cl. Longhi) et travaille régulièrement avec des théâtres européens hors de Grèce, principalement en Italie et en France.

Depuis 2021, elle enseigne à l'École Nationale de Théâtre aux formations de comédiens et de metteurs en scène.

Photo du spectacle *Les Troyennes*, mise en scène et visuels de **Violet Louise**

NATALIA MANTA

Analog live visuals

Natalia Manta est une artiste plasticienne. En 2016, elle obtient son diplôme de l'École des beaux-arts d'Athènes et, en 2020, elle termine son Master en beaux-arts à la même école. Elle collabore et interagit avec des artistes du plus large éventail d'arts – visuels, musicaux, théâtraux et de performance. Parmi les artistes avec lesquels elle a collaboré dans le cadre de performances multimédias, citons le metteur en scène Theodoris Abazis, la chorégraphe Androniki Marathaki et les musiciens Yannis Anastasakis, Evi Filippou, Hayden Chisholm, Sebastian Gramss, Michalis Sigandis, Savina Yanatou, Haris Lambrakis et Elena Kakaliagou.

Ses œuvres ont été présentées dans le cadre d'expositions individuelles et collectives en Grèce et à l'étranger. Citons notamment "HANDMADE, Athènes, 2022 ; "Re:Start", Biennale de la céramique contemporaine, Musée de Gyeonggi, Corée du Sud, 2021 ; "APOTROPAION", organisée par la collection Sotiris Felios, Athènes, 2021. Elle a reçu un prix d'ARTWORKS (2022) et bénéficie du programme de soutien aux artistes de la Fondation Stavros Niarchos (2022).

Photo : Pinelopi Yerassimou

EVİ FILİPPOU

Arrangements, vibraphone, marimba, synthétiseurs, percussions, voix

Diplômée du Conservatoire municipal de Volos avec une bourse du Concert Hall d'Athènes, elle s'installe à Berlin en 2011, où elle poursuit ses études à la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" (BA et MA degrees with Honours).

Parallèlement, Evi suit des cours de vibraphone jazz.

Elle collabore avec des orchestres, des ensembles de musique contemporaine et des musiciens de jazz dans toute l'Europe (notamment Elias Stemeseder, Uli Kempendorff, Angelika Niescier), se produit en solo et en trio. Elle est également membre de la Nim Dance Company de la chorégraphe autrichienne Naïma Mazic.

Evi joue sa propre musique avec son projet inEvisible. Le premier album du projet est sorti en août 2022 et a immédiatement reçu des critiques élogieuses.

Le théâtre musical multimédia occupe également une grande place dans son activité artistique. Elle participe à de nombreuses productions de théâtre musical (notamment Neue Werkstatt du Staatsoper Berlin, Rimini Protokoll, Hauen und Stechen Musiktheater Kollektiv, DNT Weimar).

Elle vit à Berlin depuis 12 ans.

VIOLET LOUISE

Mise en scène, création de visuels

Violet Louise a étudié le droit à la Faculté de Droit d'Athènes, ainsi que le piano et l'harmonie au Conservatoire National d'Athènes. Elle est titulaire d'une maîtrise en Droit International et européen, avec une spécialisation dans le domaine de l'asile. Elle a ensuite étudié l'Art Dramatique à l'École de Nelly Karras, ainsi que la Composition Sonore et les Arts du spectacle. Elle a travaillé en tant qu'actrice-musicienne sur la scène expérimentale du théâtre national d'Athènes, au Théâtre National et au Festival d'Athènes. Elle a travaillé avec des metteurs en scène, des musiciens, des artistes visuels. Elle a composé la musique pour des spectacles de théâtre. Depuis 2013, elle fait des recherches dans le domaine de la narration multimédia. Ses spectacles ont été présentés en Grèce et à l'étranger (Festival d'Athènes, Festival Vie, Festival Delle Colline Torinesi).

Depuis 2012, Violet Louise expérimente la narration et l'utilisation du multimédia. Certaines de ses performances ont été présentées aux Festival d'Athènes, Festival Vie, Festival Delle Colline Torinesi et Festival Dimitria (Strange Stories), aux Musée archéologique d'Olympie, Site archéologique de Delphes, Odéon romain de Nicopolis, Musée archéologique d'Eretria, Château de Pylos, Tempus Verum (Les Troyennes), à la Fondation Kakoyannis (*Théâtres d'Olivier Py*), sur commande de l'Institut français d'Athènes, pour le 100e anniversaire de l'Institut français (*Le Discours aux animaux* de et avec Valère Novarina), aux Fondation Bios & Cacoyannis un spectacle sur des poèmes de G. Veltsos (Août).

Photo du spectacle *Lettres aux petites filles*, mise en scène et visuels de **Violet Louise**

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Violet Louise est, il me semble, une sorcière de vaudou numérique

Il m'est vraiment difficile de recréer tous les petits détails qui ont rendu le spectacle "Underground de la BBC" si fantastique.

ΠΟΡΑΓΑΝΔΑ

C'est à la fois étrange et merveilleux. Il peut prétendre aux prix de la fraîcheur et de l'originalité à la fois

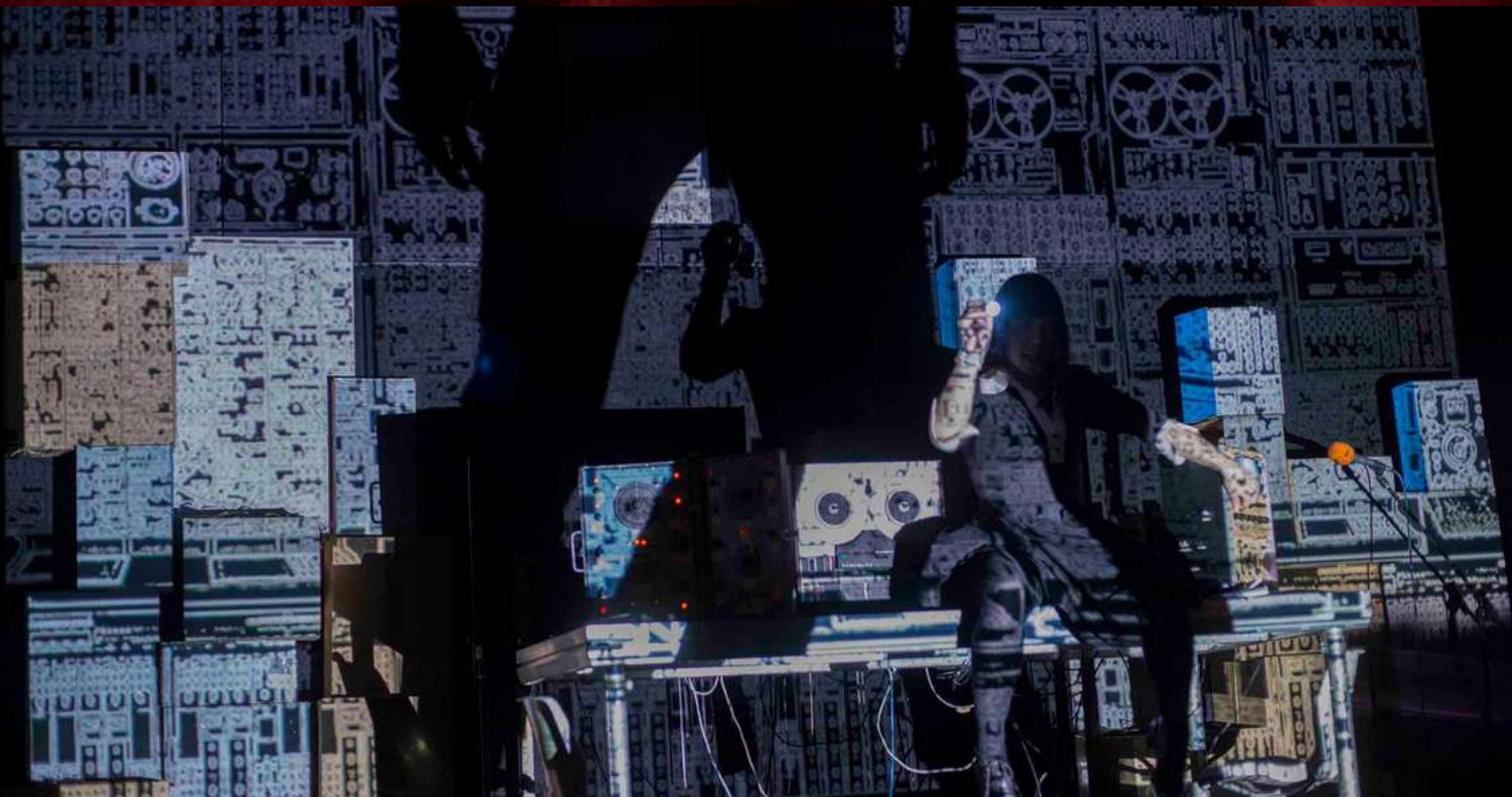
Το Τέταρτο Κουδούνι

Ένα blog για το θέατρο και τις τέχνες

Un spectacle mis en valeur, en toute harmonie, par la conception du système de reproduction du son et de l'image par Studio 19, (...) les excellentes vidéos, parfaitement fonctionnelles, de Vassilis Kountouris de Studio 19, liées au son et aux textes (...) Aglaia Pappa a interprété ces textes lugubres du plus profond de son être. Avec sa voix qui sonne comme un instrument de musique, avec son rapport unique à la parole, avec une technique féroce et une maîtrise absolue.

Le spectacle est une proposition totalement nouvelle, innovante et moderne, où la technologie est utilisée de manière exceptionnelle sur l'autel de la promotion de cette œuvre ancienne.

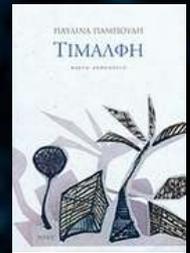
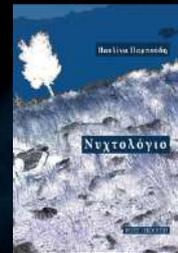

*Photo du spectacle **Underground de la BBC**. Mise en scène et visuels de **Violet Louise***

PAVLINA PAMBOUDI

Livret

Elle est écrivaine et peintre. Elle a étudié à la faculté de Philosophie de l'Université d'Athènes, à l'Ecole des beaux-arts d'Athènes et à la Byam Shaw School of Art de Londres. Elle a publié à ce jour 15 recueils de poésie, 5 livres de prose, plus de 40 livres ostensiblement destinés aux enfants et 31 traductions d'œuvres littéraires. Elle a également réalisé trois expositions personnelles de peintures, écrit plusieurs scénarios pour la radio et la télévision, ainsi que de nombreuses chansons. Elle est membre fondateur de la Société des écrivains et rédactrice en chef du magazine littéraire et artistique électronique *Peri ou*.

À propos de Pavlina Pamboudi :

Sa poésie est un défi de lecture et une aventure d'interprétation, d'abord en raison de l'écriture cryptique et hermétique et en même temps d'une élévation séduisante de complexes sonores et de sens inhabituels de l'expression littéraire, qui, à mon avis, s'approchent de la "parole pure".

WALTER POUCHNER

Photo tirée du documentaire sur l'œuvre de Pavlina Pamboudi sur E.R.T.

KATERINA FOTINAKI

Conception, composition musicale, dramaturgie, voix, guitares préparées, percussions

Née à Athènes, Katerina Fotinaki obtient une maîtrise de lettres classiques à l'Université d'Athènes tout en travaillant sa voix auprès du baryton Spyros Sakkas, à l'Institut de recherche vocale. Elle crée plusieurs spectacles en Grèce et est récompensée lors de différents concours de composition.

Elle quitte la Grèce en 2006 après qu'Angélique Ionatos l'a invitée à chanter en duo avec elle dans son spectacle « Sappho de Mytilène » en Suisse et en Belgique. Elles poursuivent leur collaboration avec la création du spectacle « Comme un jardin la nuit... » (CD/DVD) et avec un deuxième spectacle, toujours en duo, « Anatoli », joué à de nombreuses reprises dans des grands théâtres et Festivals partout dans le monde,

comme le Théâtre de la Ville (Paris), Quartz (Brest), La Cigale (Paris), Palais de Beaux Arts (Bruxelles), Festival les Suds (Théâtre Antique d'Arles), Mawazine Festival (Rabat), Théâtre Toursky (Marseille), Kléber Méleau (Lausanne), Comédie de Genève, Le Palais Montcalm (Québec), Le Gesù (Montréal), Institut Français d'Alger (Algérie), Festival OFF d'Avignon 2011, et 2013 (théâtre du Petit Louvre), Megaron d'Athènes, etc.

En 2011 Katerina Fotinaki obtient le premier prix de Composition au Concours National grec de composition de chanson. Elle commence alors son chemin artistique personnel en France, avec le disque TZITZIKIA (Accords Croisés / Harmonia Mundi, 2014) qui est accueilli avec enthousiasme par la presse française (fff de Télérama – distingué par le journal Le Monde comme 4e meilleur album de l'année). Elle présente ce répertoire dans de grands théâtres parisiens (Châtelet, Alhambra, Européen) et fait une tournée en trio ou quatuor en France et à l'étranger (Maroc, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Grèce) tout en élaborant ou en participant à d'autres créations.

Elle a enseigné la performance vocale en Grèce (École Nationale Dramatique de Thessalonique, Village Musical) et en France (École les Glotte-Trotters, Festival Les Suds, Arles).

Elle a composé la musique pour des courts métrages, des spectacles de danse et de théâtre en collaboration avec des metteurs en scène, des réalisateurs et des chorégraphes en Grèce et en France (Dimitris Vernikos, Mary Pardalaki, Elli Papakonstantinou, Eric Bouvron, Xavier Lemaire, David Ayala, Simon Abkarian etc.)

Elle travaille avec **Evi Filippou** depuis 8 ans. Elles se sont produites en duo dans différents pays d'Europe (France, Allemagne, Grèce, Belgique, Pays-Bas, Suisse).

Un féminin pluriel fortissimo à Paris

"On ne sait plus si c'est de la musique poétique ou de la poésie musicale, tant les deux arts sont ici comme les deux jeunes femmes merveilleusement complémentaires"

Extrait de la critique de Anne Ibos-Augé sur le Blog *Le ventre et l'oreille*

PRESSE

POUR DES PROJETS ANTÉRIEURS DE
KATERINA FOTINAKI

Le Monde

Beau et insolite. Baroque et pétillant de fantaisie musicale.

Transforme l'onirisme en poésie du quotidien

ALSACE

*Katerina Fotinaki s'autorise tout.
D'où ce fascinant patchwork sonore*

*Katerina Fotinaki se révèle dans l'art sorcier de la citation et affiche
sa volonté de transcender les styles et les époques.*

L'INCORRECT

*Faussement décousu et follement agencé
Mixology laisse bouche-bée*

La Terrasse

*Katerina Fotinaki compose et joue une musique personnelle,
multiple et actuelle. [...] l'interprète et compositrice puise sans contrainte
mais non sans maîtrise dans ses influences culturelles intimes.*

Documento

*Mixology a été pour le moins une grande surprise - pour ne pas dire
l'un des albums les plus novateurs de l'année écoulée.*

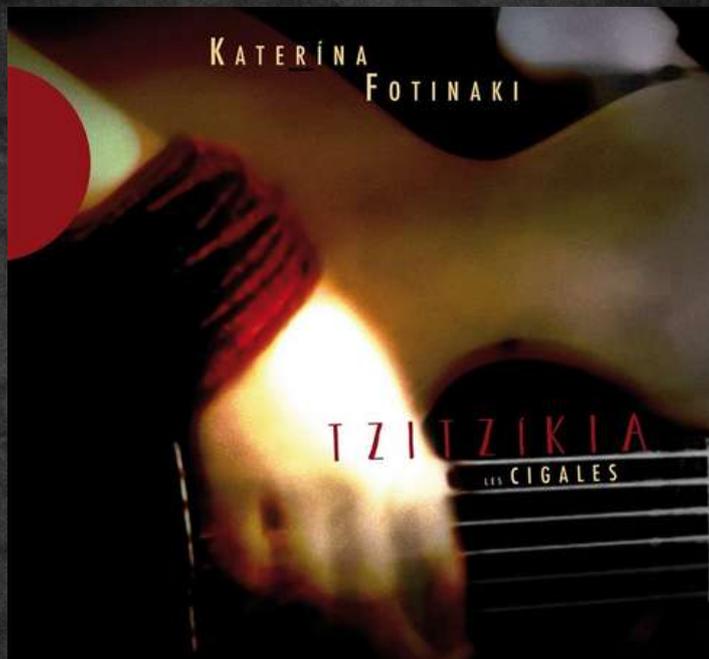
ATHENS voice

*L'ampleur de l'approche devient pleinement consciente.
Le rebetiko embrasse le punk. Bizet avec Hadjidakis.
À côté, les poètes.*

*Une large proposition esthétique juste au moment
où nous sommes prêts à l'accueillir.*

*Des chansons à l'esthétique mûre, qui sont présentées de manière très équilibrée
tel un vieux bon vin, de Bordeaux ou de Santorin
Elle vit intensément les chansons qu'elle écrit ou qu'elle interprète,
et elle les transfère avec
théâtralité au bout de ses doigts,*

fff
Télérama

*Entre scansion slam et ferveur aux accents antiques,
harpe en mode ancien et violoncelle furieux,
elle renouvelle la chanson grecque avec audace*

Le Monde

La voix évanescence ou ténue jusqu'au murmure de Katerina Fotinaki drapée de lumière et d'intimité les vers d'Odysseus Elytis, Kostis Palams, Manos Hadjidakis, Dionysos Solomos... les orfèvres de la poésie grecque.

l'Humanité

Ode à la Démocratie

Le CHANT de Katerina, qui, à l'instar des grandes voix de tous pays et de toutes traditions, est totalement habitée par les paroles dont elle se fait l'écho, comme si ces mots venaient d'elle-même, souffrant, implorant, ou simplement réfléchissant pour elle-même et nous éclairant de sa vision. Le propre des chanteurs «vrais».

LIENS COMMUNICATION

- Du matériel supplémentaire [ICI](#)
- **Katerina Fotinaki** [Youtube channel](#)
- **Evi Filippou** [Website](#)
- **Violet Louise** [Website](#)
- **Natalia Manta** [Website](#)

Booking: ACCES CONCERT

<https://www.accesconcert.com>

Email: info@accesconcert.com

Plus d'infos

Katerina Fotinaki +33 627294738

