

OPUS

Dossier pédagogique

Création 2013

Jeune public à partir de 3 ans

Mise en scène / scénographie : **Hubert Jégat**

Arrangements / direction musicale : **Grégory Tran**

Musiciens : **Thomas Lecocq** , violon et alto / **Pierre Charles**, violoncelle /
Max Nouvier , guitare / **Grégory Tran** , hautbois

Objets, marionnettes : **Grégoire Charbey**, **Paskal Tirmant** et **Hubert Jégat**

Animation et images : **Yohan Vioux**

Construction : **Bernard Jégat**, **Paul Foresto** et **Michel Bernad**

Opus

Sommaire

CréaturesS Cie

Équipe artistique

L'histoire

Mot du metteur en scène

La charte du jeune public

Focus sur le Thérémine

Pistes d'activités avant le spectacle

Pistes d'activités après le spectacle

Créatures Cie

CréatureS est une compagnie professionnelle composée d'artistes d'horizons et de parcours éclectiques qui animent ses projets et convergent leurs énergies dans des projets de création, des espaces de recherches associant l'art de la marionnette, l'écriture, l'image.

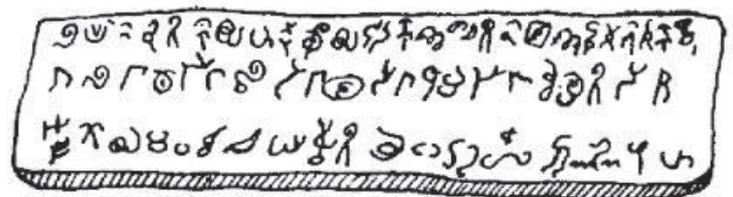
Depuis plus de dix ans, CréatureS Cie, implantée en milieu rural, travaille sur le terrain, encourage les associations culturelles dans leur développement, et poursuit son travail de création et de diffusion de spectacles et de formation à l'art dramatique.

La création et la diffusion de spectacles est au cœur du travail de la compagnie qui a présenté depuis sa création 12 spectacles différents (spectacles tout public, jeune public, petites formes, en salle ou en rue) dans toute la France et à l'étranger en Slovaquie, au Burkina Faso, au Mexique, en Italie, en Croatie, pour un total de plus de 600 représentations.

Implantée en milieu rural, la compagnie est aussi à l'origine de la création d'un festival de petites formes spectaculaires à la campagne, « Kikloche », festival itinérant sur le Pays de la Haute Sarthe et en assure la direction artistique depuis 2006. En 2007, elle impulse la création d'un autre événement sur ce territoire, Mômofestival, festival de spectacles jeune public dans les villages. Elle est aussi à l'initiative de la création d'un groupement d'employeurs artistiques et culturels L'Arrosoir, basé à Ancinnes (Nord Sarthe) et depuis 2012, a en charge la direction artistique des rencontres BienVenus sur Mars, à Vivoin.

Adhérente à Thémaa depuis plusieurs années, la compagnie participe activement à ses actions de développement des arts de la marionnette, et Hubert Jégat est vice-président depuis 2009.

Équipe artistique

Équipe artistique

Grégory Tran / hautbois

De 2001 à 2006, il fut ouvrier facteur d'orgues. Diplômé en études musicales de hautbois, de musiques actuelles en 2008 et 2009. Depuis 2006, professeur de basse, de guitare et de solfège dans différents conservatoires, centres d'études musicales dans le département du Doubs. Parallèlement, il est musicien pour différentes formations en jazz, ska, chanson française et spectacle musico-comique. Arrange et dirige le Trio pour les Petites oreilles, son premier spectacle musical pour le jeune public en 2009.

Thomas Lecoq / violon

Thomas Lecoq étudie le violon au CRR de Boulogne et au conservatoire de Rotterdam dans les classes d'Alexis Galpérine et d'Olga Martinova. Il se perfectionne en musique de chambre avec Hortense Cartier-Bresson et en alto avec Nicolas Bône, obtenant le prix spécial T. Aubin du CRR de Rueil-Malmaison et le 1er prix du concours de l'UFAM.

Il est membre fondateur du quatuor à cordes Kaléo et du duo violon-piano Anima. Il joue en quatuor avec piano avec Frédéric Dupuis, Anne Renault et Jason Meyer. Régulièrement, il est invité dans les grands orchestres et se produit à la salle Pleyel, au TCE, au Musickverein de Vienne sous la direction de James Levine.

Il se joint avec plaisir à un orchestre de salsa ou à un groupe d'improvisation contemporaine et actuellement forme le duo de jazz two-for-tea avec Pierre Dissert. Titulaire des Diplômes d'Etat du violon et de l'alto, il enseigne aux Conservatoires de Vitry-sur-Seine et de Claye-Souilly.

Pierre Charles / violoncelliste

Pierre Charles étudie le violoncelle au Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt auprès de Xavier Gagnepain puis à l'Académie Nationale Supérieure d'Orchestre de Lisbonne avec Paulo Gaio-Lima. Il intègre ensuite le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe d'Yvan Chiffolleau. Il obtient en 2002 le Prix pour la meilleure interprétation d'une œuvre contemporaine au Concours de Cordes d'Épernay. Il participe à diverses Master Classes avec Jérôme Pernoo, Philippe Muller, Anner Bylsma, Lluís Claret, Wolfgang Butcher, Georgy Kurtag... Il collabore à l'enregistrement de l'album électro de Shazz : Beautiful, ainsi qu'un disque de pop de Gérard Lesne : Human ? et de Clare and the Reasons. En 2009, il est choisi pour jouer au sein du Youtube Symphony Orchestra au Carnegie Hall de New-York sous la direction de Michael Tilson Thomas. Il joue depuis 2007 avec l'orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth ainsi qu'avec Iakovos Pappas au sein de l'ensemble baroque Almazis.

Max Nouvier / guitare

A étudié au C.M.A (centre des musiques actuelles) à Valenciennes. Diplômé d'étude musicale en musiques actuelles au conservatoire de Dole. Professeur de guitare classique et électrique depuis 2004 il est aussi formateur M.A.O (musiques assistées par ordinateur) depuis 2009. Pendant 4 ans entre 2004 et 2008, il organise des concerts et des festivals. Auteur compositeur et interprète pour différentes formations musicales en rock, ska, musique classique pour jeune public. Il a enregistré différents albums pour ces groupes de musique.

Hubert Jégat / metteur en scène

Fondateur de la compagnie Créatures, auteur / metteur en scène
Écrit et coécrit les créations de la compagnie Créatures depuis 2001 et des pièces de théâtres destinées à être jouées par ou pour le jeune public aux éditions L'écrit-tôt, écrit des livres pour enfants, illustrés par Grégoire Charbey aux éditions Callicéphalle. Auteur associé au CDN de Sartrouville pour la biennale Odyssée en Yvelines en 2009, écriture et mise en scène du spectacle Pénélope.
En 2007 / 2008, il met en scène d'autres projets jeune public en musique avec « Merci Facteur ! » Richard Graille chante Jules Mougin ou en marionnettes avec « Noctambule » / Cie Avecousansfil et EscarGo ! / Morana Dolenc
Directeur artistique de trois Festivals : Kikloche et Mômofestival dans le nord de la Sarthe depuis 2006 et BienVenus sur Mars depuis 2012.

L'histoire

Ce spectacle musical est une invitation à la découverte d'œuvres russes de la fin du 19ème siècle. Au carrefour d'une époque où la musique traditionnelle et des premiers ballets de Diaghilev, du froid sibérien au romantisme des salles de concerts, un orchestre se retrouve.

Cet orchestre un peu particulier n'est plus composé que de trois ou quatre membres. Les autres se sont dispersés après l'éclatement de la grande Russie. Ces musiciens apatrides dont le pays a disparu des cartes de géographie errent depuis sur les routes à la recherche de la seule chose qui font d'eux des hommes : des oreilles pour entendre leur musique. Ils ont réorchestré les morceaux, inventé des partenaires de jeu, bricolé des boîtes à musique pour créer un orchestre original à la mémoire de leurs amis disparus, leur grande famille.

Entourés des boîtes à instruments de musiciens absents qu'ils ont transformés en boîtes à musique mécanisées, les musiciens communiquent entre eux par des chants puisant leurs origines aux confins des steppes sibériennes.

Les musiques choisies font appel à un imaginaire peuplé d'êtres fantastiques, fantomatiques, effrayants ou merveilleux et au répertoire musical des ballets russes où se croisent les compositions du groupe des Cinq : Balakirev, Rimski-Korsakov, Borodine, Moussorgski, César Cui et des chants et compositions de musiques traditionnelles au croisements des cultures orientales et occidentales.

Après la création du Trio pour les Petites Oreilles et leur premier spectacle « Opus à l'oreille » à destination du jeune public en 2009, Gregory Tran et Hubert Jégat souhaitent se plonger dans la création d'un nouvel opus musical, une proposition artistique où musiques et objets participent de la création d'un univers singulier.

Ce spectacle à destination des 3-6 ans est ambitieux par les pièces musicales qu'il proposera d'entendre mais aussi par les objets mécanisés que nous avons rêvés de construire.

Mot du metteur en scène

Le « jeune public » me concerne en tant qu'artiste. L'appréhension du monde ne passe pas uniquement par l'éducation, par l'école. L'art est présent tout autour de nous et l'enfant doit apprendre à s'en emparer. Une arme qui le protégera et lui permettra de livrer bataille : une bataille de l'imaginaire dans un monde complexe à la fois uniformisant et protéiforme. Si les politiques culturelles sont responsables de l'éducation et de l'enrichissement des peuples, nous, artistes, ne devons pas oublier ou mépriser ce « jeune public » car cela nous conduirait certainement à un recul des libertés, d'une conscience politique et poétique.

Et si « jeune public » recouvrait aussi l'idée que je puisse toucher des adultes qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre ? Des adultes qui sont un « jeune » public de théâtre, qui ne va jamais au spectacle (sauf peut être justement avec – pour ?- ses enfants), des adultes qui ont à découvrir, apprendre, prendre du plaisir autant que les enfants.

Proposer de découvrir et de faire entendre de la musique classique pour de jeunes enfants à partir de trois ans pendant quarante minutes ne suffira pas à adoucir le vacarme du monde ou le rythme soutenu d'un quotidien souvent binaire. Mais nous espérons ouvrir de nouveaux horizons à ces petites oreilles ! Et même si de nombreuses études soutiennent aujourd'hui que cette musique permet d'accroître l'intelligence, la subtilité et l'attention (richesse dans les détails, superpositions de lignes, travail sur les nuances), comment expliquer qu'elle soit si peu présente (pour ne pas dire souvent inexistante) dans les oreilles de nos jeunes enfants. Si le compositeur idéal est sans aucun doute Mozart pour des raisons acoustiques et esthétiques (acoustiques, car il représente la perfection en matière de musique tonale), le répertoire du Groupe des Cinq que nous avons choisi de revisiter est célèbre et inscrit dans notre mémoire musicale. Les œuvres sont entendues au cinéma (Une nuit sur le Mont Chauve dans Fantasia de Walt Disney), dans la publicité, lors d'émissions de variétés à la télévision (Le vol du Bourdon est toujours l'occasion de montrer sa virtuosité !). Elles offrent la possibilité aux adultes d'accompagner non seulement physiquement leurs enfants au spectacle mais aussi de partager avec eux un patrimoine, une histoire musicale. Car ces œuvres s'inscrivent aussi dans une histoire, celle des ballets russes Diaghliev, des grands orchestres, d'un spectacle total.

J'ai envie de recréer ce théâtre à l'échelle des enfants, en remplaçant danseurs et ballerines par des marionnettes, en troquant les décors toiles peintes en images animées et ombres, et en convoquant un quatuor insolite en place de l'orchestre. Un théâtre mobile, nomade, une roulotte musicale qui traverse les frontières, se nourrit des autres et offre une musique tout à la fois nostalgique, libre, dansante.

Dans les précédents spectacles jeunes publics de la compagnie, nous avons cherché à partager des histoires venues d'ailleurs. Avec Prosper Zerbo du Burkina Faso (L'anniversaire du Lionceau en 2001) ou Jorge Valente du Brésil (La Grande Forêt en 2004), Elise Combet (Bazar en 2006), nous avons raconté avec des mots ces histoires d'ailleurs, à la rencontre de cultures étrangères. Ce projet d'Opus s'inscrit dans ce désir d'embarquer le spectateur dans un autre monde, étranger, nouveau, différent, mais cette fois sans les mots, uniquement un voyage sonore et visuel.

La charte du jeune public

- Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions et d'affiner sa capacité à ressentir,
- Parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire,
- Parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel,
- Parce que l'éphémère, le temps de la représentation, temps de plaisir, rassemble et suscite l'échange,
- Parce qu'il offre un regard singulier et décalé sur le monde et sur nous-mêmes,
- Parce qu'il trouble et bouscule en conduisant du familier à l'étrange,
- Parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif,
- Parce qu'il ouvre, dans ce rapport entre l'intime et le collectif, des voies possibles pour une humanité partagée

Le spectacle vivant pour le jeune public n'échappe pas aux règles et aux exigences de la création artistique en général. Il n'est pas un genre. Il ne se singularise que par sa mission et par la spécificité du public auquel il s'adresse. Il est important, pour les enfants, de connaître les principales règles d'un spectateur avant, pendant et après le spectacle afin qu'ils l'apprécient.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter :

Avant la représentation :

- 1 - Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres,
- 2 - Je repense à tout ce qu'on a vu avec mon professeur en amont,
- 3 - En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

Pendant la représentation :

- 1 - Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué,
- 2 - Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler,
- 3 - Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l'écoute des autres spectateurs.

Après la représentation :

- 1 - Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti ;
- 2 - Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur,
- 3 - Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou en dessinant.

Focus sur le Thérémine

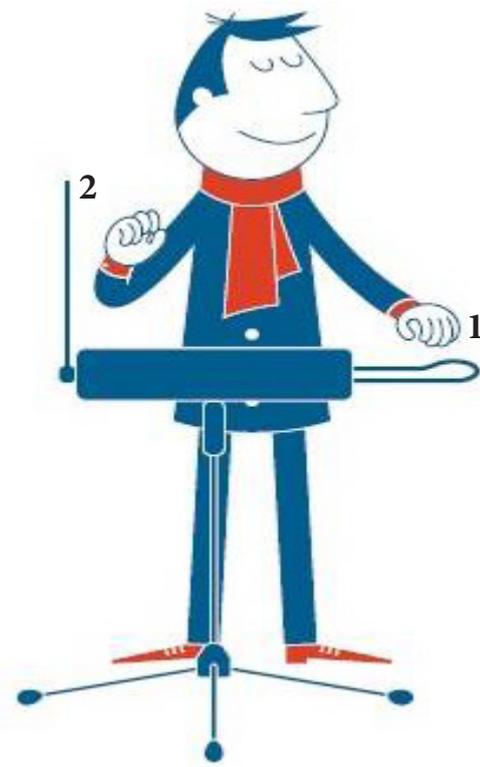
Le vendredi 25 avril 1928, le Carnegie Hall de New York est le théâtre d'une expérience parmi les plus étranges qui soient : sont disposés en demi-cercle sur la scène dix boîtiers surmontés d'une antenne électrique. Dix personnes agitent les bras autour, mais ce n'est pas une danse. Ces dix-là sont musiciens, et jouent avec l'invisible. C'est du rapprochement de leurs mains et des ondes émanant de ces boîtiers que sortent des sons d'apocalypse : une longue plainte électrique. Pour que le concert ait une particularité de plus, le chef d'orchestre a demandé qu'il y ait neuf droitiers et un gaucher. Leur dextérité différente est une variation de plus dans le monde sensible des oscillations. Ce chef d'orchestre est aussi l'inventeur de l'instrument. A Saint-Petersbourg, où il est né le 27 août 1896, on le nomme Lev Serguïevitch Termen. Mais à New-York, où il a débarqué quelques semaines avant le concert, ou encore à Paris où sa «musique des ondes éthérées» a enchanté la salle Gaveau en décembre 1927, on lui donne le nom de Léon Theremine. Le professeur Theremine, ingénieur de son état. Et inventeur, donc, de «l'éthérophone» qui est ni plus ni moins le premier instrument de musique électronique.

Le musicien se situe face à l'instrument, à environ 20 cm, légèrement décalé à gauche depuis le centre de l'instrument. La position du musicien peut varier : certain jouent debout, d'autres assis. La position la plus courante est debout, face au thérémine comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Le thérémine fonctionne grâce à des ondes. Le musicien doit rester le plus immobile possible, à part ses bras. Il utilise son bras gauche pour augmenter et baisser le son (1). Son bras droit lui permet de faire des notes en le levant ou le baissant (2).

Pour en savoir plus sur cet instrument vous pouvez aller visiter ces sites : www.etheremin.com ou <http://www.theremin.me/>

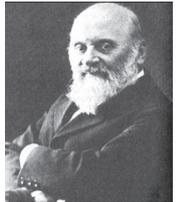

Les musiques choisies dans ce spectacle font appel à un imaginaire peuplé d'être fantastiques, fantomatiques, effrayants ou merveilleux et au répertoire musical des membres du Groupe des Cinq composé de Mili Balakirev (1837 - 1910), Nikolai Rimski-Korsakov (1844 - 1908), Alexandre Borodine (1833 - 1887), Modeste Moussorgski (1839 - 1881) et de César Cui (1835 - 1918). Ce groupe a pour but de revaloriser la musique russe traditionnelle.

Connaissances sur les artistes du groupe des 5

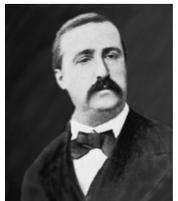
Mili Balakirev est né en 1837 à Nijni-Novgorod et mort en 1910 à Saint-Petersbourg. Compositeur russe, il compile de nombreuses pages de musique folkloriques russes. Sa plus grande œuvre a été « Tamara », un poème symphonique qu'il a écrit en quinze ans.

Nikolai Rimski-Korsakov est né en 1844 à Tikhvin et mort en 1908 à Lioubensk. Il est particulièrement connu et apprécié pour sa tendance à utiliser des thèmes extraits du folklore populaire ou des contes, ainsi que pour ses remarquables talents en orchestration. Ses œuvres les plus connues sont, entre autres, « Le vol du Bourdon », « Shéhérazade », « La grande Pâque Russe ».

Alexandre Borodine est né en 1833 et mort en 1887 à Saint-Petersbourg. Borodine partage son temps entre la chimie et la musique. Durant toutes ses années, il a composé deux œuvres qui l'ont rendu célèbre : l'opéra « Prince Igor », d'où sont extraites les célèbres danses polovtsiennes et « Dans les Steppes de l'Asie centrale », poème symphonique.

César Cui est né en 1835 à Vilnius et mort en 1918 à Saint-Petersbourg. Dans un premier temps, il est compositeur de nombreuses pièces de tout genre, à l'exception de la symphonie. L'opéra le plus connu qu'il a écrit est « William Ratcliff ». Dans la seconde partie de sa carrière, il a été un critique très influent dans la seconde moitié du XIXe siècle.

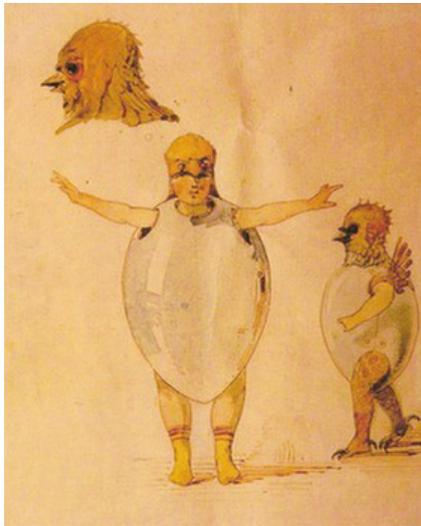
Modeste Petrovitch Moussorgski est né en 1839 à Karevo et mort en 1881 à Saint-Petersbourg. Compositeur russe, il est surtout célèbre pour l'opéra Boris Godounov, et la suite pour piano « Les Tableaux » d'une exposition (1874), orchestrée postérieurement par divers musiciens. L'orchestration la plus connue est celle de Maurice Ravel en 1922.

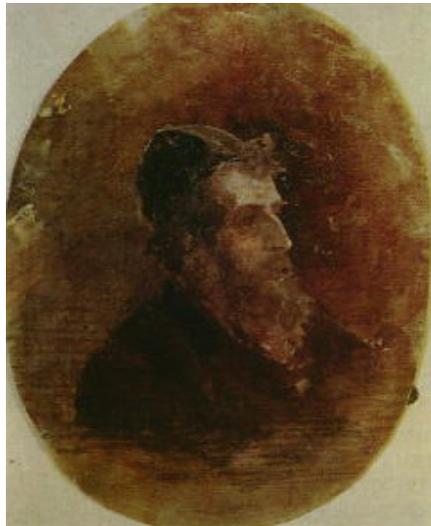
Clés de lecture de l'oeuvre de Moussorgski / éléments d'analyse :

Ces pièces ont été inspirées par une série de dix tableaux peints par Victor Hartmann, un ami du compositeur. Seuls six de ces derniers subsistent de nos jours : un dessin de costume d'oisillon (Ballet des poussins), deux portraits de juifs (Goldenberg et Schmuyle), une aquarelle des catacombes de Paris (Catacombes), une représentation de la maison de Baba Yaga (La cabane sur des pattes de poule) et le plan d'une porte monumentale (Porte de Kiev). Les différentes pièces sont précédées d'un prélude et entrecoupées de promenades symbolisant la déambulation du visiteur entre chaque tableau.

Les tableaux qui ont inspiré Moussorgski :

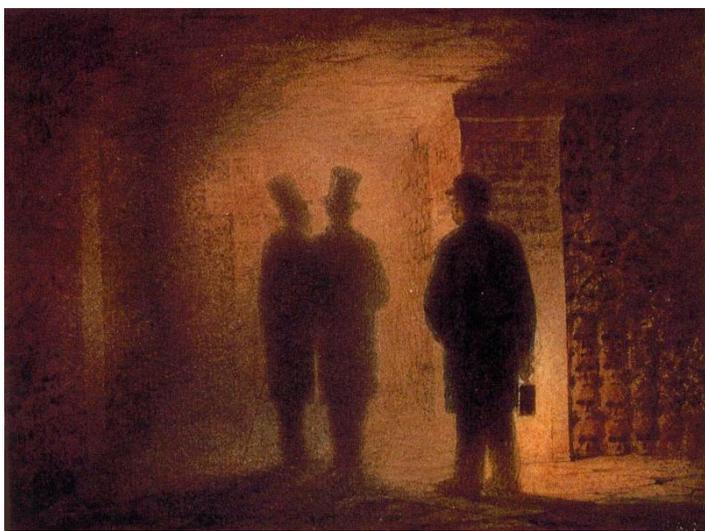
Le ballet des poussins

Le juif riche

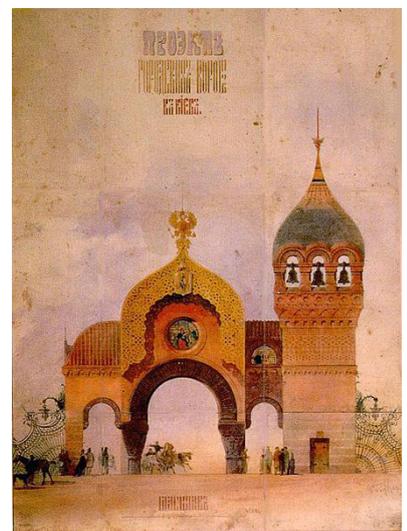
Le juif pauvre

Les catacombes de Paris

La maison de Baba Yaga

La grande porte de Kiev

Découverte d'une oeuvre : Baba Yaga de Moussorgski

<http://www.youtube.com/watch?v=35okx2Kw-iM>

- écouter l'extrait de l'oeuvre,
- s'exprimer librement sur ce qu'ils viennent d'écouter (description, ressenti, évocation...),
- découvrir le timbre du piano et de l'instrument en lui-même.

http://www.youtube.com/watch?v=jHz_pngIO0g

- écouter et visionner l'extrait de l'oeuvre,
- s'exprimer librement sur ce qu'ils viennent d'écouter et de voir (description, ressenti, évocation...),
  - faire remarquer que la musique est maintenant jouée par un orchestre (de nombreux instruments)
  - commenter les différentes cabanes représentées, exploiter cela en arts visuels.

Pendant le spectacle d'Opus, cet oeuvre est arrangée pour hautbois, violon, violoncelle et guitare.

D'autres extraits d'oeuvres russes du spectacle sont disponibles à l'écoute sur le site de créaturesS Cie.

Découverte des 4 instruments du spectacle

Expliquer les 4 instruments du spectacles : les montrer et les faire écouter.

Guitare

Hautbois

Violon

Violoncelle

Vous pouvez aller explorer le site de la cité de la musique ici

Le théâtre d'objet

Le théâtre d'objet est un type de théâtre dans lequel les rôles ne sont pas interprétés directement par des comédiens comme par exemple le théâtre de marionnettes. Ce sont des objets de tous les jours qui sont personnifiés (comme un tube de dentifrice, un crayon, une boule à thé, un bouchon, un coton tige, une salière, des légumes, etc...). Ces objets ou silhouettes sont manipulés directement à la main ou l'aide d'une baguette.

Boîtes à musique mécanisées du spectacle

Pistes d'activités :

A - http://www.dailymotion.com/video/xi3el_chaplin-la-danse-des-petits-pains_#.UUC0G2-vGSo

À partir de l'analyse de l'extrait « La danse des petits pains » du film « La ruée vers l'or » de Charlie Chaplin, demander aux élèves de détourner la forme ou la fonction d'un objet de leur choix pour le transformer et lui donner une dimension poétique (personnage, paysage ou autre). Par exemple, une fourchette devient une jambe.

Ou bien inviter les élèves à choisir un objet pour en faire une œuvre d'art c'est à dire en changer son statut (le choix se fait donc par rapport à son aspect : sa forme, ses couleurs, sa texture... Créer un socle qui fonctionne bien avec l'objet.

B - Vous pouvez fabriquer des marionnettes pour que les enfants jouent avec et se familiarisent avec ces objets.

Pour fabriquer une marionnette il vous faut :

- une chaussette
- un morceau de carton (type carton de boîte à chaussure),
- un crayon,
- des ciseaux,
- de la colle ou du scotch double face,
- tissu, papier...
- 2 boules d'ouate, boutons ou perles.

1. Prenez un bout de carton et le découper de façon ovale (à la taille du pied de la chaussette).

2. Coller ou scotcher le carton sur la chaussette. Ensuite, plier la comme sur la photo.

3. Décorer votre marionnette

Pistes de travail après le spectacle

Dessiner ce que vous avez vu dans le spectacle

SPEDIDAM
les droits des artistes-interprètes

Avec le soutien à la création de la Région Pays de la Loire
et de la Citadelle de Besançon (25)

