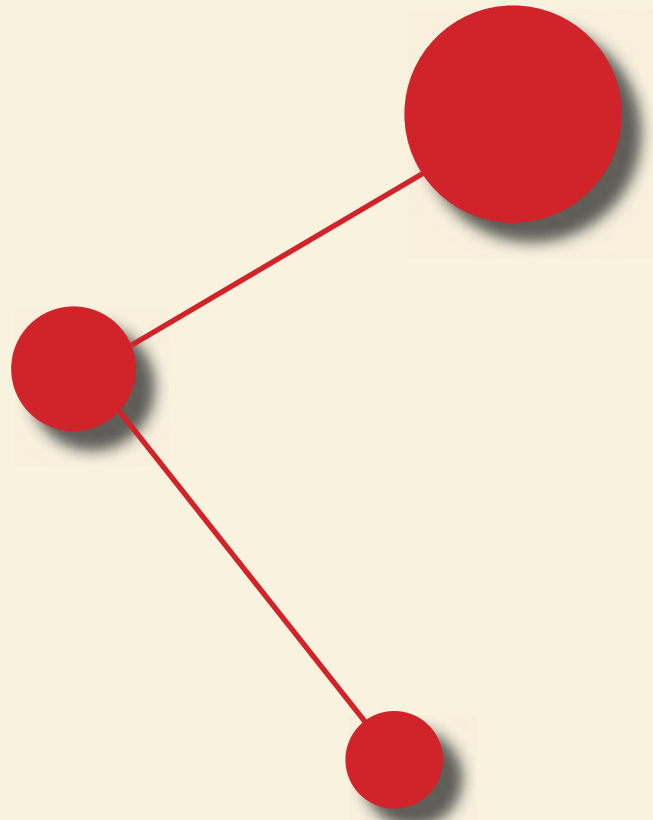

THÉÂTRES EN DRACÉNIE

23·24

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PETROUCHKA
ou le choix d'Holubichka
D'Émilie Lalande - Cie (1)PROMPTU

INFOS & RÉSERVATION

THEATRESENDRACENIE.COM • 04 94 50 59 59
THÉÂTRES EN DRACÉNIE - SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL - ART & CRÉATION-DANSE
1 10 88047 / 2 11 05 916 & 3 10 88 046

PETROUCHKA

ou le choix d'Holubichka

D'Émilie Lalande - Cie (1)PROMPTU

Danse, conte et musique

Durée : 55 min

dès 7ans

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

MAR 09 AVRIL 10:00 & 14:30

JEU 11 AVRIL 10:00 & 14:30

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

MER 10 AVRIL 15:00

LIEU DE REPRÉSENTATION

THÉÂTRE DE L'ESPLANADE - DRAGUIGNAN

TARIFS

Scolaire : 6 €/élève - accompagnateurs exonérés
(sous conditions dans le bulletin d'inscription)

6 € par accompagnateur supplémentaire

Photographies de couverture et du dossier

Cie (1)Promptu © Droits réservés

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations publiques :

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Sandrine Bogat 04.94.50.59.43 / rp@theatresendracenie.com

CONSEILS ET PROJETS EAC

Claire Okach 06.67.17.10.13 - cokach@theatresendracenie.com

Chargée de mission théâtre, Education Nationale

Marianne Ortega 06.73.52.01.49

PETROUCHKA, LE BALLET

L'ORIGINE

Pendant l'été 1910, après le succès de sa première œuvre pour les Ballets russes, *L'Oiseau de feu*, **Stravinsky commence à composer un *Konzerstück* pour piano et orchestre.** Il raconte d'où lui est venue l'inspiration :

« *En composant cette musique, j'avais nettement la vision d'un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d'arpèges diaboliques, exaspère la patience de l'orchestre, lequel, à son tour, lui réplique par des fanfares menaçantes. Il s'ensuit une terrible bagarre qui, arrivée à son paroxysme, se termine par l'affaissement douloureux et plaintif du pauvre pantin. Ce morceau bizarre achevé, je cherchai pendant des heures, en me promenant au bord du Léman, le titre qui exprimerait en un seul mot le caractère de ma musique et, conséquemment, la figure de mon personnage. Un jour, je sur-sautai de joie. Petrouchka ! L'éternel et malheureux héros de toutes les foires, de tous les pays ! C'était bien ça, j'avais trouvé mon titre !* » .

Le directeur des Ballets russes, Serge Diaghilev, encourage Stravinsky à adapter ce concerto en ballet, en développant le thème des souffrances du pantin.

Fin 1910, le compositeur se rend à Saint-Petersbourg pour montrer sa musique au décorateur Alexandre Benois et au chorégraphe Michel Fokine.

La création à Paris en 1911 est un triomphe. Deux étoiles de Saint-Petersbourg interprètent les rôles principaux : Vaslav Nijinski et Tamara Karsavina.

Cependant, **la critique musicale, désarçonnée par ses nombreuses innovations musicales** qualifie l'œuvre de « fragile », « ridicule », « grossière ».

L'HISTOIRE

Petrouchka est un conte folklorique qui raconte l'histoire d'une poupée dont le corps n'est composé que d'un sac de sciure bourré de paille, mais qui est doté de vie et d'amour.

Premier tableau

Le lieu de l'action se passe dans les années 1830 à Saint-Petersbourg, lors de la foire du carnaval du mardi Gras. Il règne une ambiance de fête. Dans son petit théâtre de marionnettes, un Sorcier habillé en magicien transforme à son gré ses poupées en êtres vivants.

Le vieux mage joue de la flûte pour user de son pouvoir magique. Il donne vie aux trois poupées, Petrouchka, la ballerine et le Maure, qui se mettent à s'animer et s'agitent en une danse russe, devant la foule ébahie.

Deuxième tableau

Dans la chambre de Petrouchka. Le charlatan-magicien a donné à ses marionnettes des sentiments humains. Petrouchka est désespéré par son aspect hideux incompatible avec son amour pour la ballerine. Il tente de se suicider.

Les murs chez Petrouchka sont très sombres, décorés de quelques étoiles, d'une lune en croissant, et d'un portrait du vieux mage fronçant les sourcils. La poupée attend devant sa chambre, mais un bruit fracassant annonce l'arrivée de son maître qui la projette d'un coup de pied dans sa cellule. Petrouchka mène une vie morne et solitaire derrière ses barreaux. Son seul réconfort, il le trouve dans l'amour qu'il porte pour la poupée ballerine. Le portrait du vieux mage suffit à lui seul à rappeler à Petrouchka qu'il n'est qu'une marionnette et qu'il se doit de rester docile et humble. La ballerine entre en scène et Petrouchka tente de lui révéler son amour, mais il est aussitôt rejeté par elle, qui qualifie tout cela de pathétique. Elle préfère la frivolité avec le Maure, ce qui anéantit le passionné Petrouchka.

Troisième tableau

Dans la chambre du Maure. Scène d'amour entre le Maure et la ballerine, interrompue par l'arrivée soudaine de Petrouchka qui est jaloux. Le Maure le met dehors.

Le Maure vit dans une chambre gaie, décorée de toutes parts. Les couleurs qui émanent de son salon inspirent la joie et la fête, le rouge, le vert et le bleu. C'est alors que la ballerine est placée dans la chambre du Maure par le magicien, et elle entame une danse chatoyante dans le but de séduire le Maure, qui la rejoint dans sa danse. Petrouchka broyant du noir dans sa cellule est emporté dans celle du Maure par le mage, pour interrompre la séduction de la ballerine. Petrouchka se met alors à attaquer le Maure, mais il réalise qu'il est trop petit et bien trop faible pour faire face à son rival. Il finit par se faire chasser par le Maure.

Quatrième tableau

Le soir, la fête populaire continue. Petrouchka est poursuivi par le Maure qui le tue. Il meurt au milieu de la foule. Le charlatan-magicien rassure la foule et rappelle que ce n'était qu'un pantin. La foule se disperse et le fantôme de Petrouchka apparaît.

La fête du mardi gras bat son plein : fanfare, danses, ours dansant... Un cri surgit du stand de marionnette. Le Maure poursuit Petrouchka avec une hache et le tue. Le Maure devient alors la métaphore de l'indifférence face aux sentiments humains.

Quand le gendarme relève le corps qui gît à terre, tous réalisent qu'il s'agit d'une simple poupée. En secouant ses restes de paille et de sciure, le mage rappelle à tout le monde que ce n'était qu'une poupée sans âme, à la tête de bois. La nuit tombe et le mage s'en va, emportant avec lui le corps mou de Petrouchka.

À cet instant, on voit s'élever l'âme de Petrouchka au-dessus du petit théâtre...

Sur la place vide, le vieux mage aperçoit avec frayeur le fantôme de Petrouchka le narguer au-dessus de sa baraque, et s'enfuit apeuré. Petrouchka s'effondre alors, se balançant dans le vide, sans vie. La scène se termine et laisse le spectateur juger de ce qui fut réel ou non.

Petrouchka

La Ballerine

Le Maure

PETROUCHKA ET LA COMMEDIA DELL'ARTE

Le personnage principal de Petrouchka (le Pierrot russe) fait partie des personnages-type de la Commedia dell'arte.

Pierrot tel qu'on le connaît aujourd'hui en Occident, est plutôt un mime qui apparaît au XIXe siècle, bien qu'il ait existé au XVIe en Italie Pedrolino, son ancêtre, valet naïf et honnête. Pierrot conservant ces qualités devient **un rêveur inadapté à la vie**, Pierrot la lune. Il est plus proche du Petrouchka russe que du Guignol français auquel on le compare souvent.

Les trois personnages principaux du conte constituent le Trio éternel de la Comédie comme dans la Commedia dell'Arte (**Pierrot, Colombine et Arlequin**) ou le drame bourgeois (le mari, la femme et l'amant).

Nijinski dans le rôle de Petrouchka, photo de Herman Mishkin. Library of Congress

LA MUSIQUE

L'œuvre est composée pour un très grand orchestre : flûtes, piccolos, hautbois, cor anglais, bassons, contrebasson, cors, trompettes, trompette piccolo, cornets, trombones, tuba, percussion, timbales, piano, célesta, harpes, violons, altos, violoncelles et contrebasses.

Le Piano y joue un rôle prépondérant.

Stravinsky stylise et réhabilite ce que l'on avait coutume de considérer comme la vulgarité. C'est dans cet esprit que **l'accordéon devient, ainsi que l'orgue de Barbarie un des thèmes fondamentaux de Petrouchka.**

Martèlements rythmiques entêtés, orchestration acide et grimaçante Stravinsky chamboule l'univers du classique, y introduisant la naïveté fantasque du cirque et l'ivresse goguenarde des fêtes foraines.

Le rythme, fortement lié à la rythmique populaire, est un élément primordial. Stravinsky intègre des chansons populaires russes ou la chanson française *La jambe en bois*.

L'œuvre juxtapose des sections mélodiques ou rythmiques sans transitions, comme des plans cinématographiques. Par exemple dans le premier tableau de Petrouchka, il y a cinq motifs musicaux qui alternent pour faire entendre la profusion d'événements sur la Place de l'Amirauté à Saint-Petersbourg pendant la semaine grasse.

L'œuvre est caractérisée par l'« accord Petrouchka », composé de deux tierces augmentées. Cet accord est caractéristique du personnage principal, il est joué à sa venue, illustrant tout son caractère de malaise et de surnaturel.

EN SAVOIR PLUS

Ressources issues du site internet Artefake

<https://artefake.fr/petrouchka-de-stravinsky/>

LE SPECTACLE

PETROUCHKA, LA TENTATION DU CONSUMERISME

« Danser pour un monde meilleur », telle est la mission que s'est donnée la chorégraphe Emilie Lalande pour cette nouvelle création.

Ainsi, elle fait une lecture très personnelle du ballet russe *Pétrouchka* créé en 1911, dont la musique a été composée par Igor Stravinsky. **Elle transpose librement ce conte dans une époque intemporelle où l'hyper-consumérisme est roi** et le teinte d'une réflexion poétique sur nos relations aux autres et à l'environnement.

Alors que le monde de Petrouchka est sombre et morose, **le monde du Maure est tout à fait opposé, riche et coloré, dans la démesure, une résonance à la sur-consommation de notre société contemporaine.**

Malgré l'amour que lui porte Petrouchka, **la Balerine Holubichka va être fascinée par ce qui est joyeux et attirée par le confort et l'opulence du Maure.**

Le spectacle évoque les sujets suivants :

- la fascination du monde autour de la nouveauté
- la fascination du monde pour « ce qui brille »
- le désintérêt ou rejet de la différence

© Laure Devenelle / maquette scénographique

RÉCIT CHORÉGRAPHIQUE

« **Une ville se dresse devant nous.** Du bitume, des gratte-ciels, des boutiques ouvertes et éclairées jour et nuit animent le quotidien des gens. Qu'ils soient chez eux ou dehors, **le monde qui les entoure leur propose chaque jour de nouveaux biens de consommations** toujours plus beaux.

Deux magiciens arrivent sur la place pour faire découvrir aux consommateurs d'étranges nouveautés. Grâce à une danse, ils hypnotisent les consommateurs et leur font assister à un événement : la découverte de nouveaux pantins animés. S'ils plaisent, le monde entier se les arrachera à prix d'or. Grâce aux magiciens ces pantins sont, non seulement animés, mais également dotés d'une identité propre.

C'est ainsi que les consommateurs découvrent :

Le Maure : grand, brillant et majestueux, un personnage dans la démesure. Comme **une résonance à la surconsommation** de cette société à la fois omnipotente et brutale. Il fait l'unanimité auprès des consommateurs.

Holubichka, la Ballerine : légère et superficielle, elle fait rêver le public par ses prouesses techniques. Comme les consommateurs, **elle est fascinée par ce qui brille** et sera donc atti-

rée par le Maure. Mais au fond d'elle, quelque chose l'attire dans la personnalité singulière et humaniste de Petrouchka.

Petrouchka : timide et renfermé, c'est un personnage qui dénote avec la société dans laquelle il se retrouve. Attiré par la nature et le minimalisme - à l'exact opposé du Maure - il n'en est pas moins esthète et tombera sous le charme d'Holubichka. Sa fonction principale est d'amuser la galerie mais l'intérêt des consommateurs ne dure qu'un temps.

À l'instant même où les magiciens donneront vie aux pantins, des relations humaines se tisseront entre eux et un triptyque amoureux verra le jour.

Holubichka se retrouvera donc face à un choix cornélien : privilégier le confort et l'opulence en se rapprochant du Maure ou se tourner vers une vie plus sobre et poétique au côté de Petrouchka ?

Les tensions entre le Maure et Petrouchka rendent-elle l'issue tragique inévitable ? Les magiciens souhaiteront-ils tirer profit de la situation ?»

Émilie Lalande

LA PLACE DES FEMMES DANS LE MONDE

Émilie Lalande est sensible à la place des femmes dans le monde.

En revisitant Petrouchka, elle a trouvé intéressant de recontextualiser **l'histoire de la ballerine Holubichka, qui n'a pas son mot à dire lorsque les personnages masculins se l'arrachent**

Ainsi, **placer le personnage d'Holubichka** au centre de sa version lui a paru indispensable.

UN SPECTACLE POUR DIVERTIR MAIS AUSSI RÉFLÉCHIR

« Ce spectacle donnera tout autant matière à se divertir qu'il incitera à la réflexion, comme par exemple :

Comment trouver sa place dans un monde où tout semble artificiel et dénué de sens ?

Dans un monde où la surconsommation fait loi, **consommer de manière raisonnée deviendrait-il un acte révolutionnaire ?**»

Émilie Lalande

LA DANSE

« Comme un hommage à l'histoire du Ballet, je souhaite pour cette création m'appuyer sur une solide base classique des interprètes. **Questionner la plasticité du corps des danseurs et des pantins** sera le point de départ de mes recherches chorégraphiques. Dans le but de **créer une danse hybride** et de mettre en valeur

les qualités des artistes chorégraphiques d'aujourd'hui.

Le travail du papier sera aussi visible à travers les corps et deviendra le vocabulaire utilisé pour la création chorégraphique.»

Émilie Lalande

LA SCÉNOGRAPHIE

Émilie Lalande, friande de détournements d'objets, convoque ici **l'art du papier de l'origami et scénographe Laure Devenelle**.

Celui-ci se nourrit des techniques traditionnelles de pliage (Origami) et de découpage (Kirigami).

Elle s'inspire particulièrement de la nature et des lignes graphiques qui nous entourent. Elle accorde une attention particulière au processus répétitif et à l'ornementation.

« Lorsque j'ai découvert le travail de Laure Devenelle, j'ai été frappée par la poésie qui s'en dégageait. Le désir de collaborer était donc fort. L'univers du papier symbolise pour moi les récits et lorsqu'il est en « mouvement » comme dans les livres « pop-up » il évoque, dans mon imaginaire, l'idée de récit chorégraphique.

Avec Laure, nous avons donc imaginé une scénographie comme **un pop-up qui fera à la fois découvrir la ville qui se bâtit :**

- **comme un temple à la consommation**
- **et l'univers naturel et végétal de Petrouchka.**

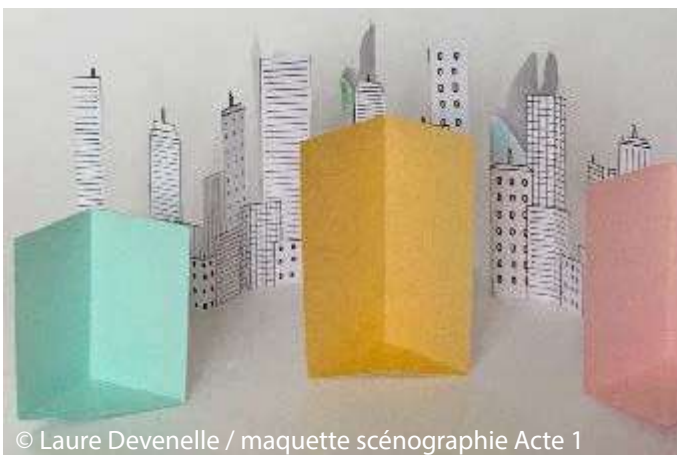
Les pantins apparaîtront dans des boîtes « matriochka » qui laissent penser aux emballages de jouets.

Petrouchka se retrouvera finalement enfermé à l'intérieur de la sienne, comme en écho aux tourments qui le rongent et l'empêchent de concrétiser ses rêves.

La boîte du Maure se transformera, elle, en une sorte de « Palais des Glaces » qui répondra parfaitement à ses besoins narcissiques.

Le papier sera l'élément central de tout l'univers plastique du spectacle : son pliage, son découpage, sa légèreté, sa fragilité seront représentés par des matières plus solides et manipulables pour les modules scénographiques et par des tissus faisant illusion pour les costumes.»

Emilie Lalande

LES COSTUMES

« Ainsi avec Marie Vernhes, nous travaillons sur des matières rappelant tout type de papier et différentes formes de pliage (cf croquis).

J'accorde une importance primordiale aux costumes lors de la préparation de mes créations. Ici, ils serviront la narration et permettront de mettre en valeur les caractéristiques de chaque

personnage. Les traits de caractère de chaque personnage seront perceptibles à travers leurs costumes : traversé par de multiples « couches » d'émotions (Petrouchka), resplendissant à l'extérieur mais pauvre à l'intérieur (le Maure), superbe mais tourmentée (la Ballerine), etc.»

Emile Lalande

Duo magiciens

Petrouchka

Holubichka

Le Maure

Petrouchka

Holubichka

Le Maure

L'UNIVERS MUSICAL

« Toujours à la recherche du lien entre l'écriture chorégraphique et la musique, la partition de Stravinsky est un terrain de jeu incroyable et complexe.

En terme de structuration rythmique, il développe systématiquement les **procédés de la métrique**

variable engendrant constamment la surprise par le déplacement des temps et des accents.

La partition de Petrouchka m'offre un défi auquel je souhaite me confronter.»

Emile Lalande

LES LUMIÈRES

« La création lumière sera faite en étroite collaboration avec la scénographie.

Chaque évolution du pop-up en papier et des effets miroirs sera un espace pour jouer avec les ombres, la brillance et les espaces.

En parallèle, **les émotions que vivra Petrouchka, tout au long de la pièce, illumineront le parcours d'Holubichka et seront l'axe central de l'ambiance lumineuse.** Ainsi l'amour, la joie, la tristesse teinteront la pièce.»

Emile Lalande

L'ÉQUIPE

LA CHORÉGRAPHE, EMILIE LALANDE

Le travail d'Emile Lalande tourne essentiellement autour de deux axes :

Le premier est **le lien entre l'écriture chorégraphique et la musique.** La rencontre avec la musicalité d'un compositeur est toujours une source de recherche inépuisable et un chemin périlleux qu'elle aime emprunter. La musicalité du mouvement est primordiale pour Émilie : « Voir la musique et écouter la danse » (Balanchine)

Le second est de **travailler sur les frontières entre le réel et la fiction en s'appuyant essentiellement sur le détournement d'objets.** En plus de stimuler l'imaginaire des enfants, le détournement questionne sur le sens caché des objets qui nous entourent et plus généralement sur le sens même de la vie. Émilie aime se référer à ce que dit Gaston Bachelard dans *L'air et les songes* : « si une image présente ne fait pas penser à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas la prodigalité d'images aberrantes, une explosion d'images, il n'y a pas d'imagination. »

SITE DE LA COMPAGNIE

<https://www.1promptu.fr/>

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Dossier pédagogique Petrouchka par l'Orchestre de Paris

<https://www.orchestredeparis.com/telechargement/dossier-pedagogique-petrouchka.pdf>

Dossier très complet :

- I. Biographie d'Igor Stravinski
- II. L'Orchestre symphonique
- III. Petrouchka : l'intrigue, le ballet, le décor
- IV. Analyse de Petrouchka
- V. Cahier d'activités
- VI. Lexique musical

Vidéo Danse russe de Petrouchka

Orchestre Philharmonique de Munich,
dir. Valery Gergiev, chorégraphie Vladimir
Varnava

<https://www.youtube.com/watch?v=TIG->

Ecoute en ligne du concert Petrouchka

par l'Orchestre National de Lyon

<https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2022-23/scolaires/petrouchka>

C HARTE DU JEUNE SPECTATEUR

1

AVANT LE SPECTACLE

Je m'informe et je me prépare

- Je découvre des photos du spectacle, l'affiche, les musiques...
- Je me renseigne sur le titre, le sujet du spectacle...

2

LE JOUR DU SPECTACLE

J'entre dans la salle :

- Je me munis de mon billet pour accéder à la salle
- Je vais aux toilettes avant d'entrer et j'éteins mon portable
- Je m'installe dans le calme et j'en profite pour observer ce qu'il y a autour de moi

3

PENDANT LE SPECTACLE :

- Je reste assis et je profite de ce qui se joue devant moi
- Je respecte les artistes et mes camarades en gardant le silence tout au long de la représentation
- Je me laisse traverser par les émotions : je ris, je pleure, je souris...

4

À LA FIN DU SPECTACLE :

- J'applaudis les artistes pour les remercier et les féliciter

5

APRÈS LE SPECTACLE, à l'école je me souviens :

- Je peux coller mon billet dans un carnet de bord
- Je peux m'exprimer sur le spectacle en parlant mais aussi par le dessin, l'écriture...