

THÉÂTRE UN THÉÂTRE DUNOIS À PARIS POUR LA JEUNESSE

MUSIQUE
MARIONNETTE
THEATRE D'OMBRES

TIERKREIS

Sur la musique de **Karlheinz Stockhausen**
Interprétation Ensemble C barré
Mise en scène Aurélie Hubeau

Le spectacle

Un voyage initiatique au cœur de la nuit

Dans sa chambre, une petite fille entend les disputes de ses parents et ne parvient pas à s'endormir... alors, en pleine nuit, poussée par le désir de rompre avec cette réalité, elle s'enfuit de la maison... et entre dans les profondeurs de la nuit. Ainsi commence pour elle un véritable voyage initiatique dans un monde peuplé de créatures du zodiaque et de leur musique. De rencontres en épreuves, guidée par les étoiles, la petite fille découvre de nouveaux horizons, étranges, cruels et poétiques où l'animalité nous parle de l'humanité.

Sa fugue la mènera à elle-même.

Quand le soleil se lèvera : rien ne sera plus comme avant.

D'après les 12 pièces de Tierkreis, chacune inspirée par un signe du zodiaque
Karlheinz Stockhausen [1928 - 2007] || Compositeur

Marionnettiste : Simon Moërs

Accordéon : Élodie Soulard

Violoncelle : Marine Rodallec ou Clothilde Lacroix

Contrebasse : Charlotte Testu

Direction musicale : Sébastien Boin

Mise en scène : Aurélie Hubeau

Scénographie : Antonin Bouvret

Lumières : Nicolas Souply

La note d'intention de la compagnie

Un spectacle musical sans parole

Dans notre spectacle la fascinante musique de Stockhausen est au cœur de l'histoire, elle en est le personnage principal. C'est avec elle que la petite fille dialogue. Tierkreis est la musique des étoiles, une invitation à entrer dans le cosmos. C'est elle qui emporte l'enfant dans la nuit, qui la guide dans l'obscurité, la libère du brouhaha de sa tête et de ses émotions meurtries en convoquant les figures fabuleuses du zodiaque porteuses de mythes, de légendes et de symboles. Ici traverser la nuit c'est aller à la rencontre d'une musique exigeante parfois qualifiée d'obscur, l'éprouver dans toute sa richesse à la fois dramatique, sensitive et symbolique.

Sur scène trois musiciennes jouent Tierkreis et guident l'enfant dans son échappée nocturne pour la mener jusqu'au matin, jusqu'au demain. Enigmatiques et

bienveillantes, elles tirent le fil de l'histoire et accompagnent la petite héroïne dans sa fugue.

Un spectacle visuel en clair-obscur

Le personnage de la fillette s'incarne de différentes manières. D'abord, elle prend corps dans une marionnette portée (de type bunraku) de la taille d'un petit enfant. C'est un corps plein de vie qui émane du noir, qui s'en détache de manière lumineuse et contrastée puis qui se fond à nouveau dans l'obscurité et disparaît. Puis, une figure, une ombre, émane du noir, derrière un écran, comme de l'autre côté du miroir, où les aventures de l'héroïne deviennent théâtre d'ombres et images animées. Des paysages et des créatures fantastiques naissent et se métamorphosent au fil des aventures de l'enfant qui devient elle aussi une petite figurine prise dans les méandres de cette nuit mythique.

Karlheinz Stockhausen

Compositeur allemand né en 1928 et décédé en 2007 à Kuerten (Allemagne).

Compositeur majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, Karlheinz Stockhausen, a ouvert la voie dans la plupart des techniques de la musique d'avant-garde : musique électronique, technique aléatoire, forme momentanée... Ses recherches concernent la musique et la technologie, la spatialisation du son et, les dernières années, de longs cycles de création qui aboutissent à des œuvres monumentales.

En parallèle de son brillant cursus à l'université de Cologne (à l'issue duquel il rédige un mémoire approfondi sur la Sonate pour deux pianos et percussion de Bartók) il suit les cours d'été de Darmstadt.

Il découvre les œuvres de Pierre Boulez et d'Olivier Messiaen qui lui font réaliser la nécessité d'explorer " l'univers sonore à travers ses timbres, ses durées, ses hauteurs, ses plans d'interférence " (Antoine Goléa). Il étudiera dans la classe d'Olivier Messiaen à Paris en 1952 et 1953.

La découverte de la musique concrète avec Pierre Schaeffer à Paris l'orienta vers le champ de la musique électronique dont il fonde l'histoire avec l'œuvre qui restera la référence, *Gesang der Jünglinge* (Chant des adolescents, 1956).

Collaborateur permanent du studio de musique électronique de la radio de Cologne, il est reconnu dès 1953 comme l'un des maîtres de la musique contemporaine, et commence à enseigner à Darmstadt.

Créateur en perpétuel renouvellement, il explore les voies les plus innovantes de la recherche musicale : sérialisme, musique aléatoire et intuitive, spatialisation et libération du temps. Avec le traitement électronique en direct, il crée un monde sonore inouï et s'ouvre au mysticisme d'une musique cosmique.

Parmi ses nombreuses œuvres, citons Kreuzspiel (1951), Kontra-Punkte (1953), Gruppen (1957), Refrain (1959), Zyklus (1959), Kontakte (1960), Carré (1960), Hymnen (1967), Aus den sieben Tagen (1968), Stimmung (1968), Momente (1969), Mantra (1970), Inori (1974), Tierkreis (Zodiac) (1975, pour un instrument mélodique ou harmonique), les Klavierstücke (1951-2004), l'opéra Licht (1977/2002) et le cycle Klang qui reste inachevé.

L'ensemble C Barré

L'ensemble

C Barré, ensemble instrumental constitué et dirigé par Sébastien Boin, est avant tout le fruit d'une rencontre entre 12 musiciens. Ce groupe singulier, actuellement associé au gmem-CNCMmarseille, est formé de personnalités riches, passionnées et profondément investies dans la création et la diffusion du répertoire contemporain.

La prédominance des cordes pincées, ainsi que d'instruments dont l'usage n'était qu'exceptionnel il y a encore peu, confère à l'ensemble une personnalité bien distincte au sein du paysage musical d'aujourd'hui. A travers leur dynamisme et soif d'expérimentation, les musiciens apportent leurs propres ressources comme la pratique de l'improvisation ou d'autres styles musicaux savants ou populaires.

Implanté à Marseille, qui est à la fois le premier port et la plus ancienne ville de France, il est aisé de remarquer l'attachement régulier de C Barré envers les compositeurs issus du bassin méditerranéen. Désireux de partager la musique d'aujourd'hui avec le plus grand nombre, l'ensemble se consacre à la formation des jeunes publics, essentiels au développement de la musique contemporaine.

Ces dernières années l'Ensemble C Barré s'est notamment produit à la Philharmonie de Paris, au Festival d'Île de France, à Radio France, au Festival Les Musiques, au Festival de Marseille, au Grand Théâtre de Provence... avec des chorégraphes et compagnies de danse tels que Michel Kelemenis, le Nederlands Dans Theater et Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company New York.

L'intention

Animé du désir de partager la musique d'aujourd'hui avec le plus grand nombre et à son plus haut degré d'exigence artistique, l'Ensemble C Barré engage de profonds et ambitieux programmes de médiation et de transmission autour de chacun de ses concerts et spectacles.

C Barré s'investit sans relâche à tous les niveaux du cursus scolaire, auprès des musiciens amateurs, dans les conservatoires ainsi qu'auprès de publics spécifiques. L'essentiel de nos projets naissent de notre conviction que le meilleur moyen d'apprécier la musique d'aujourd'hui est de la pratiquer soi-même.

Nous associons ainsi chaque année une grande partie des publics que nous touchons au sein d'une création qui réunit les musiciens professionnels de C Barré, un orchestre amateur et/ou un orchestre à l'école-collège, et un chœur à l'école. Ces œuvres, de haute exigence artistique, sont une occasion unique pour les scolaires et les amateurs de côtoyer régulièrement l'auteur et le compositeur (au travers de résidences, d'ateliers de création et de répétitions) jusqu'au moment des restitutions publiques. Ils partagent aussi avec les musiciens de C Barré une réelle et intense expérience de création dont les représentations se déroulent dans de véritables scènes professionnelles.

L'Écriture, finement ajustée aux compétences et aux caractéristiques de chaque groupe, permet de tirer la meilleure substance de leur potentiel sonore et du savoir-faire des musiciens quel que soit leur niveau. Ainsi chacun des participants trouve sa juste place dans l'œuvre, parvient à pleinement maîtriser sa partie, voire se surpasser.

Toutes ces conditions réunies font que C Barré revendique pleinement ces œuvres/spectacles dans son répertoire et s'attache aussi à les diffuser sur le territoire national en s'associant à de nouveaux partenaires territoriaux.

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- Musique contemporaine
- Voyage initiatique
- Astronomie
- Humanité
- Rapport homme-animal

DRAMATURGIE

- Musique
- Marionnette
- Théâtre d'ombres

👉 **A faire en classe : jouer avec la musique de *Tierkreis*.**

Le jeu musical

Intérêt : imitation et concentration

Matériel : poste CD

Dès 5 ans, 3 joueurs ou plus.

Lieu : intérieur

Règle du jeu musical le chapeau magique :

Pour ce jeu musical le meneur de jeu met le chapeau magique sur la tête d'un des enfants : il sera l'enchanteur. Démarrez la musique sur le poste CD, l'enfant qui porte le chapeau magique se met à faire des mouvements. Les autres enfants, qui sont envoutés, doivent l'imiter. Lorsque l'enfant au chapeau est à court d'idées, répète les mêmes gestes ou lorsque le meneur de jeu le décide, il cède sa place à un autre enfant, et tous suivent le nouvel enchanteur.

Source : <https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeu-musical-chapeau-magique/>

La peinture musicale

Un petit jeu qui mêle **musique et peinture**

Intérêt : créativité, partage et musique

Matériel : feuilles blanches, crayons feutres ou peinture et pinceaux et lecteur de musique

Tranche d'âge : des 6ans

(sous forme de grandes fresques pour les + de 12 ans, voire même les 10-12 ans)

Après avoir donné un thème aux enfants, ils commencent à peindre sur une musique. Dès que la musique s'arrête, les enfants changent de place (ou les dessins changent de place) et une fois la musique relancée, ils continuent à peindre le dessin du voisin et ainsi de suite... Les dessins sont le fruit de tous les joueurs.

Source : <https://www.jeuxetcompagnie.fr/musique-et-peinture-dessin-musical/>

Imiter la pluie

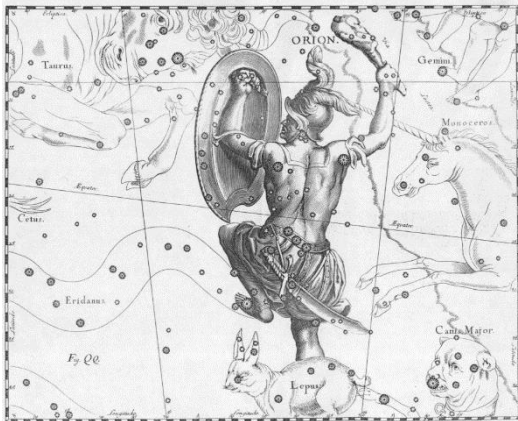
Jouer à imiter le son de la pluie : Les enfants sont assis en cercle. Le meneur propose aux enfants d'imiter la pluie en frappant deux ou plusieurs doigts ensemble. La pluie tombe en gouttelettes : on frappe les 2 index ensemble. La pluie augmente un peu : on frappe deux doigts de la main gauche avec les deux doigts de la main droite. Il pleut de plus en plus fort : trois doigt de la main droite. Maintenant, l'orage est presque arrivé = 4 doigts de la main droite avec 4 doigts de la main droite avec 4 doigts de la main gauche. Enfin, le gros orage : on frappe très fort des mains. On recommence en sens inverse, de l'orage jusqu'au gouttelettes. On peut frapper sur une table pour que le bruit s'entende plus.

👉 **A faire en classe : les légendes des étoiles racontées aux enfants.**

Depuis que les hommes racontent des histoires, de nombreuses d'entre elles tentent d'expliquer comment le monde a été créé et pourquoi les choses sont comme elles sont. Alors qu'aucune pollution (poussières, lumière...) ne troublait la nuit, tous les peuples, civilisations, tribus ont imaginé des légendes à partir du ciel étoilé qui constituait leur premier livre d'images.

Ces récits sont arrivés jusqu'à nous en subissant de multiples transformations, adaptations et c'est pourquoi on peut trouver pour une même constellation des légendes qui peuvent diverger sensiblement.

Exemple de l'histoire d'Orion le chasseur :

Il était une fois un grand et beau guerrier qui s'appelait Orion ; il n'avait peur de rien et passait son temps à chasser.

Un jour, dans la forêt de l'île de Chios il rencontra la princesse Méropé et en tomba amoureux. Mais pour pouvoir l'épouser, le Père de Méropé demanda à Orion de tuer tous les animaux dangereux de l'île.

Accompagné de son grand et de son petit chien, Orion se mit tout de suite en route... Les deux chiens, au lieu d'assister leur maître, s'amusaient à poursuivre un lièvre...

Et c'est tout seul que le courageux guerrier tua tous les animaux sauvages de l'île... sauf un: un énorme taureau sauvage réussit à se cacher au fond de la forêt sans qu'Orion ne s'en aperçoive. De retour au palais Orion voulut alors épouser Méropé, mais le roi refusa car il entendait encore toutes les nuits les hurlements du taureau qui lui parvenaient du fond de la forêt. Alors furieux Orion quitta l'île et jura de tuer tous les animaux sauvages qu'il rencontrerait. Mais Gaïa, la déesse de la Terre, ne pouvait tolérer de telles paroles. Elle envoya un énorme **scorpion** pour punir Orion ! Celui-ci, plein de courage attaqua le terrible animal mais le scorpion avait une carapace plus dure que le métal. La seule solution pour Orion était la fuite. Au moment où le scorpion allait le piquer, Artemis, la déesse de la chasse transforma son ami en constellation d'hiver pour le protéger. Après la transformation d'Orion, le Scorpion fut également placé dans le ciel, mais sous forme de constellation d'été ! Et encore aujourd'hui, le Scorpion poursuit Orion, mais comme il a été placé dans le ciel d'été et Orion dans le ciel d'hiver les deux combattants ne sont jamais visibles en même temps et ne peuvent plus se battre... Et c'est ainsi que, dans le ciel d'hiver, on peut voir le GRAND et le PETIT CHIEN, le LIEVRE et le TAUREAU qui entourent ORION.

Source: http://jardin-sciences.unistra.fr/uploads/media/dossier-en-route-pour-les-etoiles_01.pdf

🔗 A faire en classe : la marionnette.

Appréhender une marionnette.

Proposition : comment appréhender l'objet autrement ?

Demandez aux élèves de choisir un objet du quotidien. Ils doivent lui trouver un nom et lui inventer une histoire. Invitez chaque élève à raconter son histoire en manipulant l'objet : ils peuvent être à la fois narrateur mais aussi faire parler l'objet. Le travail intéressant de cet exercice est de trouver des correspondances entre les caractéristiques physiques de cet objet et le caractère du personnage imaginé.

Proposition : s'essayer à la manipulation La marionnette est un art de la manipulation qui peut s'avérer très difficile. Chaque technique possède ses spécificités propres. Cependant il existe des règles de base que l'on peut expérimenter. Pour essayer la manipulation, vous pouvez commencer avec des simples morceaux de mousse. L'exercice est simple, demandez à chaque élève de choisir deux morceaux de mousse : un pour le corps et un pour la tête. Le but étant d'essayer de faire vivre ce personnage (lui trouver une démarche, une voix : comment faire parler une marionnette ?). Pour que la manipulation soit plus aisée, il est plus simple de commencer à manipuler sur une table.

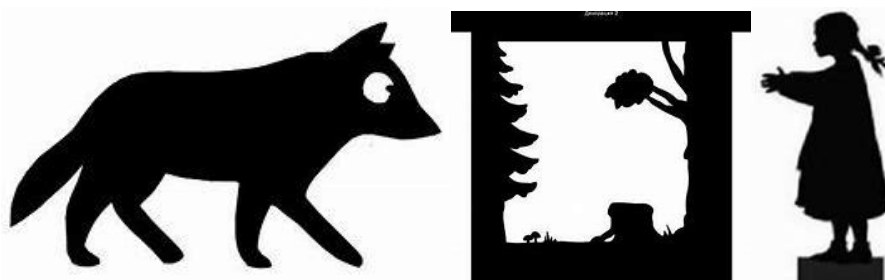
Les règles de base de la manipulation pour que la marionnette existe de manière autonome :

- Garder une distance entre soi et la marionnette.
- Cacher les coulisses (les mécanismes de la marionnette ou la main du manipulateur).
- Quand on fait parler une marionnette, il faut réussir à gommer ses expressions du visage ou amplifier le mouvement de la marionnette (sinon le regard du spectateur ne se porte plus sur la marionnette mais sur le manipulateur).
- Faire faire des mouvements simples mais efficaces à la marionnette (par exemple : trouver un mouvement associé à une parole, il faut gommer les gestes parasites).

Source : http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/10/Fiche_thematique_marionnette.pdf

👉 A faire en classe : le théâtre d'ombres.

Créer des silhouettes pour un théâtre d'ombres

Programme pour 1 heure

Objectifs : Réalisation des silhouettes à partir de gabarits, réalisation éventuelle de décor, initiation à la manipulation.

L'atelier est prévu pour un groupe d'enfants à partir de 6 ans. Chacun réalise une ou plusieurs silhouettes parmi un choix varié.

Réalisation des personnages et des décors

- Découper les personnages pré-dessinés sur des feuilles de carton bristol
- assembler les pièces

- Consolider les personnages si besoin
- Fixer les baguettes et les tiges
- Pour ceux qui ont fini en avance les faire réaliser des décors à leur manière

Apprentissage de la manipulation des personnages

- Découvrir les possibilités de mouvement et d'expression des personnages
- Si possible par petits groupes imaginer et jouer des petites scènes, utiliser les éventuels décors

Matériels nécessaires :

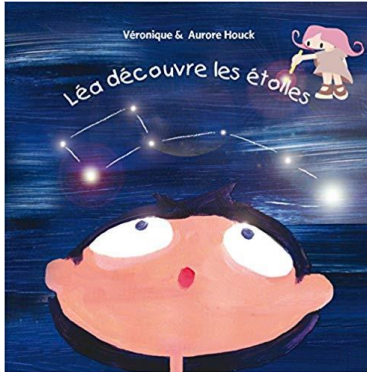
- Gabarits pré-dessinés sur feuille bristol
- Attaches parisiennes
- Baguettes en bois
- Velcro

*Exemple d'un petit castelet pour enfants découpé dans un carton d'emballage.
Il suffit ensuite de fixer un drap ou une feuille de papier calque pour faire l'écran*

Source : <http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm>

PROPOSITIONS DE LIVRES

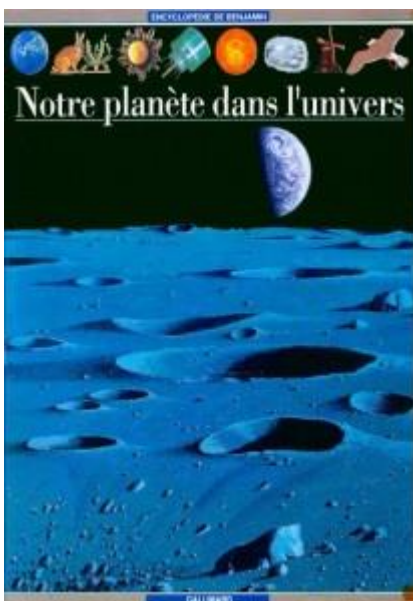
Léa découvre l'univers de Véronique Houck

Destiné aux plus jeunes, cet album leur offre l'occasion d'une première découverte de l'univers et de notre système solaire.

L'espace de Stéphanie Ledu.

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions des petits curieux de 4 ans à 6 ans. Des textes courts et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde. Avec des sujets très variés comme les pompiers ou le chantier, le lecteur assimile des notions simples et parfaitement adaptées aux besoins de son âge... pour grandir tout en douceur !

Notre planète dans l'univers, ouvrage collectif.

Quelles sont les planètes gazeuses ?

Pourquoi la Lune a-t-elle une face cachée ?

Quelle direction marque l'étoile polaire ?

D'où vient l'énergie du Soleil ?

La pression atmosphérique diminue-t-elle avec l'altitude ?

Qui a eu l'idée de mesurer la force du vent ?

Comment explique-t-on le phénomène de l'arc-en-ciel ?

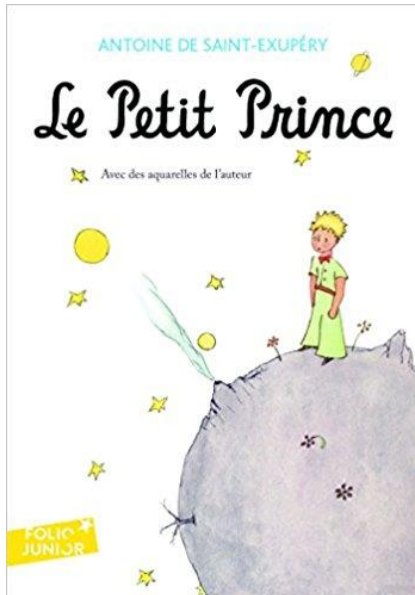
Quelle forme géométrique ont les cristaux de neige ?

Quel instrument indique les variations d'humidité ?

À quelle profondeur la lumière ne pénètre-t-elle plus dans la mer ?

D'où viennent les icebergs ?

Des repères pour se situer dans l'Univers, pour comprendre la naissance des étoiles et des planètes et le fonctionnement de la Terre.

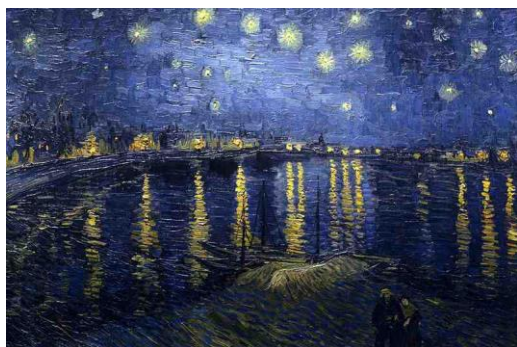

Le petit prince Poche ,Antoine de Saint-Exupéry

«Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait : "S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !" J'ai bien regardé. Et j'ai vu ce petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement...»

PROPOSITIONS D'ŒUVRES

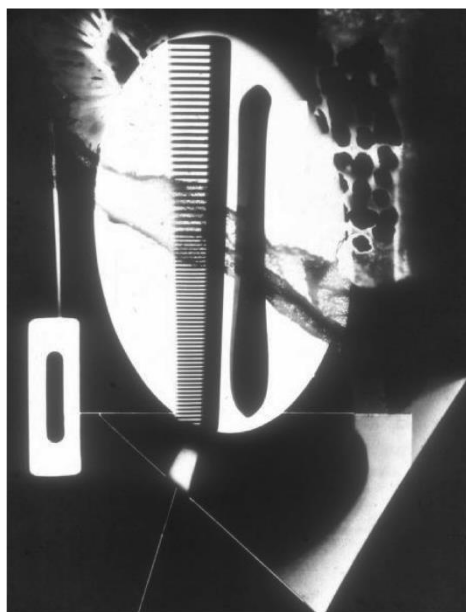
Sur le ciel :

Nuit étoilée, Vincent Van Gogh.

Le peintre représente un paysage étoilé mais aussi l'expression de ses sentiments.

En lien avec le théâtre d'ombres :

Man Ray, les champs délicieux.

Avec la technique du photogramme, Man Ray réalise des photos poétiques en associant des objets différents, qu'il dépose sur une surface photosensible.

Il est possible d'élaborer un atelier pour les enfants «à la manière de l'artiste» en proposant de découper des formes d'objets usuels en noir et de les coller sur une feuille blanche pour créer un ensemble.

SPECTATEUR AUJOURD'HUI, CITOYEN DE DEMAIN...

Vous accompagnez des enfants au spectacle...

Chouette !

Mais au fait ? Aller au spectacle...

Est-ce qu'on est spectateur ? Est-ce qu'on le devient ?

Les deux, sans doute, mais une chose est sûre :

Le contact avec une forme d'art, quelle qu'elle soit, laisse des traces.

C'est précieux.

Ça accompagne nos vies, souvent, et longtemps après.

Alors on n'y va pas n'importe comment.

S'y préparer

Comment ?

Leur dire (et se dire !) qu'on va là - c'est pas ailleurs...

Les lieux comme les moments ne sont pas interchangeables.

Le théâtre réclame du désir.

Il a ses codes aussi. Les codes de la représentation
qui se transmettent et ne s'improvisent pas...

Un acte de courtoisie envers les artistes, les autres spectateurs.

Une attention qu'on offre aussi et à soi-même.

Faire un peu de silence en soi, éviter de s'agiter...

Plus que des codes.

Chacun peut apprendre à trouver sa place d'homme au théâtre.

On y partage une parole de citoyens libres,

une parole qui rompt avec le discours tout fait sur la société et le monde.

C'est fragile une représentation.

Pas sacrée comme un langage qui exige qu'on se prosterne.

Sacrée comme un langage dont la force tient de son mystère même.

LA CHANCE D'Y ÊTRE !