Un spectacle de la Compagnie
Atelier de l'Orage

PIERRE ET LE LOUP

CONCERT DE POCHE
D'APRÈS L'OEUVRE DE SERGUEÏ PROKOFIEV

Création 2020
À partir de 3 ans
Durée 40 mn

Le spectacle a reçu le soutien de :

« Quel genre d'oiseau es-tu, qui ne sait voler ? » demanda l'oiseau.

« Et toi, quel genre d'oiseau es-tu, qui ne sait nager ? » répondit le canard ...

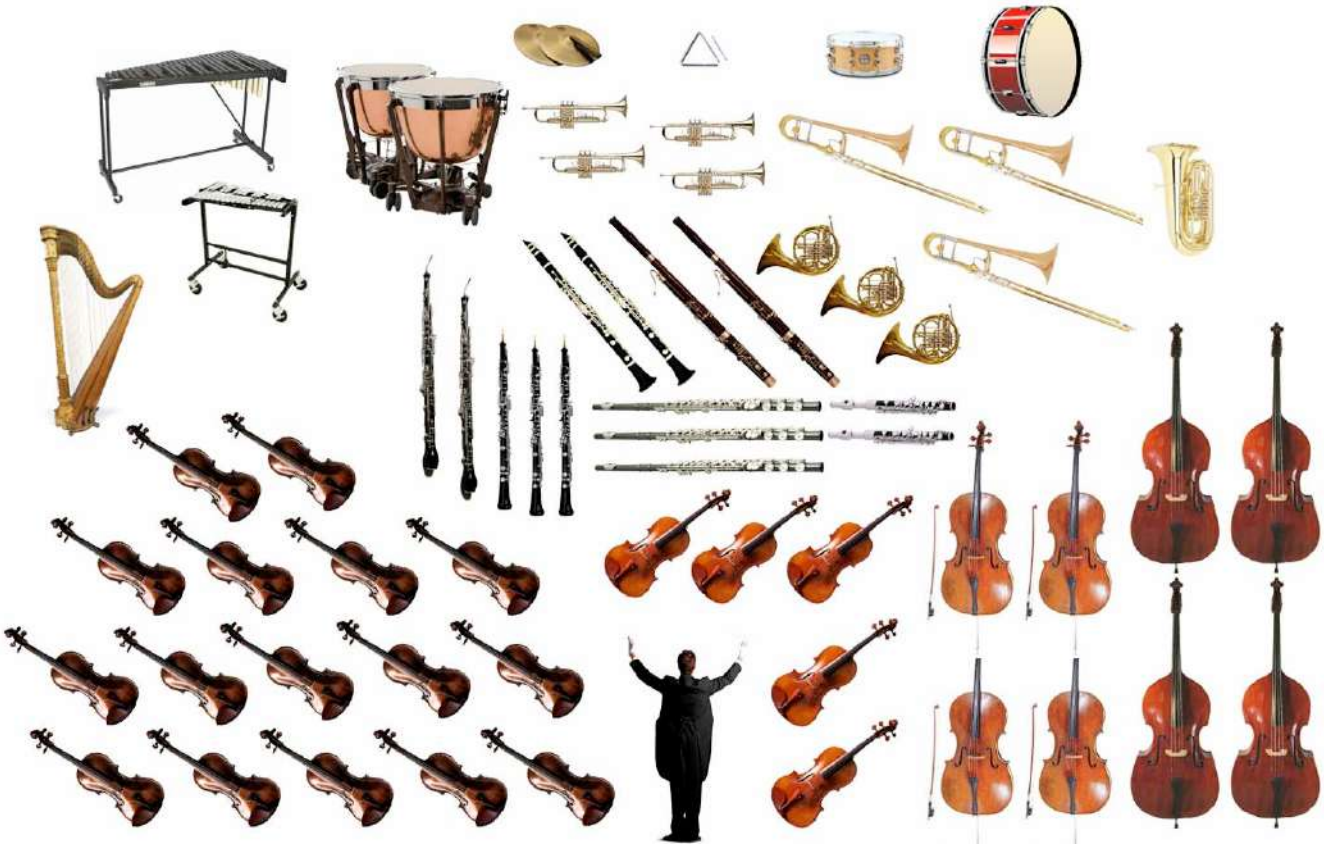
Serguei Prokofiev

LE SPECTACLE

Œuvre universellement connue et reconnue, Pierre et le Loup est un conte musical symphonique composé par Sergueï Prokofiev en 1936. Afin de faire découvrir et familiariser les enfants aux principaux instruments de l'orchestre, chaque personnage de l'histoire y est associé à un instrument : clarinette pour le chat, hautbois pour le canard, flûte traversière pour l'oiseau....
L'œuvre qui connut un succès immédiat fut rapidement diffusée dans le monde entier. En France, elle a été interprétée et enregistrée d'innombrables fois par des artistes prestigieux comme Gérard Philipe en 1956, mais aussi Jacques Brel, Jacques Higelin, Michel Galabru ... ou bien plus récemment Lambert Wilson accompagné de l'Orchestre Philarmonique de Radio France.
Plus modeste mais tout aussi exigeante, notre version a été pensée comme un véritable concert de poche. Interprétée par une conteuse-comédienne qui fait revivre tous les personnages de l'histoire par la seule magie du geste et de la voix, elle est accompagnée d'un musicien qui joue sur scène de tous les instruments de la pièce : trompette, trombone, cor, violon, violoncelle, clarinette, flûte traversière, hautbois, basson, timbale et autres percussions, pour le plus grand plaisir de tous, petits et des grands réunis.
La présentation des instruments qui introduit habituellement le conte a été déplacée à la fin du spectacle afin de permettre un temps d'échange didactique, plus ou moins poussé, en fonction du contexte et de l'auditoire. Techniquement très léger, ce spectacle peut être joué dans les théâtres, mais également en décentralisation dans les écoles, conservatoires et autres salles des fêtes, à la rencontre des publics.

LES INSTRUMENTS

On retrouve dans l'œuvre de Prokofiev les principaux instruments de l'orchestre symphonique, de chacune des quatre grandes familles d'instruments.



Les percussions forment une famille moins homogène, et ne sont pas utilisées aussi systématiquement que les autres familles d'instruments dans l'orchestre symphonique. Il existe des percussions mélodiques, comme le xylophone ou le vibraphone, des percussions à peau comme les timbales, la grosse caisse ou la caisse claire, ou des percussions à main comme le triangle, les cymbales ou-même les castagnettes..

Les bois sont les instruments à vent dont la hauteur des notes change en bouchant les trous sur le corps de l'instrument, au moyen, sur les instruments modernes, d'un système de clés plus ou moins complexe.

Les cuivres sont les instruments à vent dont le son est émis par la vibration des lèvres dans une embouchure. La hauteur des notes est variée par la tension des lèvres ou par la variation de la longueur du tube avec un système de valves.

Les cordes frottées occupent la plus grande place dans l'orchestre symphonique. Leurs cordes sont frottées avec un archet dont la mèche est constituée de crin de cheval. Les cordes sont regroupées en pupitres, allant jusqu'à une quinzaine d'instrumentistes jouant la même partition. Il en existe traditionnellement quatre, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

L'équipe artistique

Gilles CUCHE : Metteur en scène

Formé à l'Université Paris X, il y découvre les travaux de quelques-uns des grands réformateurs du Théâtre du XXoS : Craig – Meyerhold – Copeau - Artaud et Grotowski, avant de se passionner pour ceux d'Eugenio Barba sur lequel il rédigera son mémoire de maîtrise en 1989, à son retour d'un séjour au Danemark où réside la compagnie. L'année suivante, il fonde la Compagnie Atelier de l'Orage qu'il dirige depuis lors. Ses dernières créations, sont : *Wakan Tanka* d'après un conte amérindien en 2008, *Le Dibbouk* d'après la pièce de Shlomo An-Ski en 2011, *Hashigakari*, création collective autour du Japon en 2013, *Ô Baobab* - contes et musiques d'Afrique noire en 2015 et *Namasté* - contes et musiques des Sages de l'Inde en 2018.

Arnaud DELANNOY
Musicien / Conteur

A l'âge de 5 ans, il débute le piano et quelques années plus tard, la clarinette et la guitare. Adolescent, il découvre le travail de la Compagnie Atelier de l'Orage et subit l'influence musicale de ses spectacles. Après des études classiques en piano et en violoncelle, il apprend en autodidacte de tous les instruments qui lui passent entre les doigts et joue désormais de près d'une centaine de cordes, vents ou percussions du monde entier. Au théâtre, il joue pour la première fois avec la Compagnie Atelier de l'Orage en 2011 dans Le Dibbouk et en 2013 dans Hashigakari dont il crée l'intégralité de la musique. En 2014, il monte sous la direction de Gilles CUCHE une petite forme : Gilgamesh, où seul en scène, accompagné de ses instruments, il s'initie à l'art du récit. En 2015, ils créent ensemble : Ô Baobab - contes et musiques d'Afrique, en 2017 : Namasté - contes et musiques des sages de l'Inde puis en 2019 un nouveau solo : Tristan & Yseult – Forever et en 2020 une version de poche de Pierre et le loup où il joue sur scène de tous les instruments de l'orchestre.

Karine TRIPIER
Comédienne / Chanteuse

Formée à l'École Internationale du Mimodrame Marcel Marceau et à l'École du Passage de Niels Arestrup où elle travailla également sous la direction de Bruce Meyers du CIRT de Peter Brook, elle est cofondatrice de la compagnie. Pendant quinze ans, elle a participé à toutes ses créations tout en menant une recherche personnelle autour du travail vocal et du chant. Ces dernières années, elle a travaillé avec la Compagnie Artefact et a participé en tant que comédienne/chanteuse à la création de ses deux derniers spectacles : Alaska Forever et Owa. En 2015, elle crée et joue Ô Baobab - Contes et musiques d'Afrique et en 2017 : Namasté - Contes et musiques des sages de l'Inde.

LA COMPAGNIE

« La Compagnie Atelier de l'Orage trace modestement et pour son compte, les voies d'un nouveau théâtre populaire qui ne cherche ni à réunir de grandes foules, ni à appliquer des théories ambitieuses. (...) Elle s'est simplement jurée d'émouvoir et de réjouir le public qui vient dans son petit théâtre, comme jadis à la veillée, pour le plaisir de la rencontre et de l'échange. »

Robert Abirached – Mars 1999

Initialement inspirée par les travaux d'Eugenio Barba, la Compagnie Atelier de l'Orage a développé un langage scénique original – mêlant théâtre, musique et chant – où l'art du récit a progressivement trouvé une place centrale, cherchant dans ce retour à l'oralité une forme de communication directe et immédiate avec les spectateurs.
S'inscrivant délibérément dans le champ d'un théâtre « éducatif et citoyen », elle puise le plus souvent son inspiration dans le large fond des contes et musiques du monde, convaincue qu'en ces périodes troubles de montées des communautarismes et de repli sur soi, la culture en général et le théâtre en particulier sont outils de tolérance et de compréhension mutuelle.
Techniquement autonomes, ses spectacles peuvent être joué partout dans les théâtres ou en décentralisation, à la rencontre des publics.

Depuis 2004, parallèlement à son travail de création, la compagnie assure également la direction artistique et organise Les Hivernales, festival itinérant en Essonne qui réunit une vingtaine de communes rurales du département et est devenu – au fil des ans – l'une des manifestations culturelles incontournables du territoire.

Pierre et le loup

concert de poche d'après l'oeuvre de Sergueï Prokofiev

Équipe de création

Espace scénique et Mise en scène : Gilles CUCHE
Interprète : Karine TRIPIER et Arnaud DELANNOY

Informations pratiques

Durée du spectacle : 40 mn (spectacle + présentation des instruments)
Public recommandé : « Jeune public » dès 3 ans
Scolaires : Maternelle et primaire

Direction artistique

Gilles Cuche
06 37 99 46 48
cieatelierdelorage@gmail.com

Administrateur de tournée

Hernán BONET
06 68 60 76 26
administration@atelierdelorage.com

Compagnie Atelier de l'Orage
Espace Culturel « La Villa »
Rue JC Guillemont - 91100 Villabé

www.atelierdelorage.com

La Compagnie Atelier de l'Orage est en résidence à Villabé
Elle est subventionnée par la DRAC Ile de France, la Région Ile de France, le Conseil Départemental de l'Essonne et Grand Paris Sud Agglomération