Un spectacle de la Compagnie Atelier de l'Orage

Ô BAOBAB

CONTES ET MUSIQUES D'AFRIQUE

Création 2015

À partir de 3 ans Durée 50 mn Le spectacle a reçu le soutien de :

Un conte! Raconte!
Il était une fois
Il en a toujours été
Un conte c'est un rêve
A force de voyager, je suis devenue une conteuse voyageuse De marchés en marchés,
de villages en villages,
de pays en pays.

Un conte, c'est un message d'hier destiné à demain!

NOTE D'INTENTION

Depuis plus de 25 ans, j'ai créé une dizaine de spectacles « Tout public » à partager en famille ou sur le temps scolaire. Au fil des ans et des créations, j'ai ainsi développé un langage scénique original - mêlant Théâtre, Musique et Marionnette - 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.

Lorsque j'ai décidé de monter un spectacle pour les « petits », c'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers l'Afrique et son immense « vivier » de contes. Mais au-delà du partage de ces histoires – histoires de sagesse, histoires drôles et naïves - transmises depuis toujours par les griots au pied du grand arbre, c'est bien à la rencontre de l'autre et de ses différences que nous souhaitons convier nos jeunes spectateurs.

Car face à la montée des communautarismes et du repli sur soi, nous croyons plus que jamais que la culture en général et le théâtre en particulier sont outils de tolérance et de compréhension mutuelle. Notre démarche cependant reste plus poétique qu'ethnographique. Notre ambition ici n'est pas de faire revivre une culture traditionnelle – idéale et révolue - mais au contraire de créer un pont intemporel entre deux mondes. Contes et musiques d'Afrique, d'Asie ou du Kazakhstan font aujourd'hui partie de notre culture commune. Une culture universelle qui nous rappelle que - ici ou ailleurs - nous sommes habités des mêmes rêves, des mêmes peurs, des mêmes faiblesses, des mêmes croyances..., et que blancs, jaunes ou noirs ; chrétiens, bouddhistes, musulmans ou athées, nous sommes avant tout des hommes ... fils et filles de la Terre et du Vent.

Gilles CUCHE

LE SPECTACLE

Désireux de nous adresser à un « très jeune » public, nous avons puisé dans le large panel de contes d'Afrique noire, quatre histoires simples et cocasses qui mettent en scène des animaux.

- Diabou N' Dao la petite fille qui finit par avaler le lion qui voulait la manger.
- La Balade de l'Éléphant parti à la recherche de celui qui l'a réveillé avant le lever du jour
- La Poule et la grenouille, « version africaine » de La Cigale et la fourmi.
- Le Serpent et la chenille, court récit d'un anonyme qui nous délivre de manière simple et poétique un message d'amour et de charité.

Ces quatre contes ont été réécrits, parfois même simplifiés afin de rendre leur compréhension immédiate et directe dès le plus jeune âge. Tous se concluent par une petite maxime résumant en quelques mots la « morale » de chaque histoire.

Si les contes constituent la matière première et la colonne vertébrale du spectacle, une large place y est également faite au jeu, à la musique et au chant.

Comédienne de formation avant d'être conteuse, Karine TRIPIER fait revivre les histoires choisies à l'aide du geste et de la voix. Tour à tour lion, grenouille ou serpent, elle incarne même le rôle d'un éléphant bougon, flanquée d'un masque-calebasse fabriqué pour l'occasion.

A ses côtés, Arnaud DELANNOY l'accompagne aux sons de la kora, de la sanza ou du balafon. Dans un soucis de modernité et d'universalité, il a composé une musique métisse mêlant instruments traditionnels et pédale de boucle.

Le chant enfin est très présent tout au long du spectacle, permettant des respirations entre deux passages contés.

LES INSTRUMENTS

Le **Balafon** est un instrument de percussion idiophone originaire d'Afrique occidentale. C'est une sorte de xylophone, soit pentatonique, soit heptatonique. Le son produit par les lames de bois est amplifié par des calebasses, accordées à chacune des notes. En malinké,

« balafon » vient des termes bala (l'instrument) et fon (sonne). On retrouve des balafons dans de nombreuses régions d'Afrique, tous différents les uns des autres. Certains sont très sophistiqués, d'autres très simples ; d'autres encore sont gigantesques.

La **Sanza**, communément appelée piano à pouces, est un instrument de percussion idiophone typiquement africain. Il est constitué d'une sorte de clavier en lamelles de métal accordées sur une gamme pentatonique ou diatonique, et d'une caisse de résonance (calebasse, planche, boîte de conserve, noix de coco, etc) On fait coulisser les lamelles pour les accorder. Il y a aussi parfois des sonnailles diverses : capsules de bouteilles, anneaux de fer blanc, acier, etc. On en joue sur les lames avec les deux pouces alternativement, parfois complétés par l'index droit.

La **Kora** est un instrument de musique à cordes africain. C'est une harpe- luth mandingue (Sénégal, Mali, Gambie, Guinée, Sierra Leone...). Elle est constituée d'une grosse demi-calebasse de 40 à 60 cm de diamètre recouverte d'une peau (de vache ou de chèvre) qui sert de table d'harmonie et dont dépend l'ampleur du son. Le manche long d'environ

1,20 m à 1,40 m supporte les cordes, au nombre de 21 et disposées en deux rangées. Seuls le pouce et l'index de chaque main pincent les cordes, les autres doigts servent à maintenir la kora. C'est l'instrument typique des griots.

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

KARINE TRIPIER COMÉDIENNE / CHANTEUSE

à l'École Internationale 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.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Espace scénique et Mise en scène : Gilles CUCHE Interprètes : Karine TRIPIER et Arnaud DELANNOY Scénographie et Accessoires : Einat LANDAIS

Création lumière : Michaël BUGDAHN & Gilles CUCHE

Régisseur : Salou DIAWARA

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée du spectacle : 45 / 50 mn

Public recommandé: « Jeune public » dès 5 ans

Scolaire: Maternelles et primaires

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 lle de France, la Région lle de France, le Conseil Départemental de l'Essonne et Grand Paris Sud Agglomération

