

*Un spectacle de la Compagnie
Atelier de l'Orage*



TRISTAN & YSEULT FOREVER

TENTATIVE
DE
DÉTRICOTAGE DU MYTHE

Création 2019

À partir de 9 ans

Durée 50 mn

Le spectacle a reçu le soutien de :



*« Belle amie, si est de nus.
Ne vuz sanz mei, ne jeo sanz vus.
Belle amie, Il est ainsi de nous.
Ni vous sans moi, Ni moi sans vous ».*

Marie de France

L'HISTOIRE

Tristan et Yseult, véritable « Roméo et Juliette » du Moyen-âge, nous raconte l'histoire tragique de deux jeunes amants passionnément amoureux, que rien ne peut séparer, pas même la mort.

Sans doute d'origine indo-européenne, cette histoire éternelle, prend forme au début du moyen-âge sur le terrain mouvant des traditions orales. Transmise pendant des siècles par des bardes, elle se compose alors d'une mosaïque d'épisodes, enrichie d'apports successifs et parfois contradictoires. Ces récits oraux, originaires d'Irlande, d'Écosse ou du Pays de Galles ont été transformés au début de XIIe, en romans français courtois par des poètes et clercs anglo-normands dont les plus connus sont aujourd'hui : Thomas, Béroul et Marie de France. Ceux-ci les ont alors adaptés au goût de l'époque et christianisés, mais ont tout de même conservé de nombreux motifs celtiques. Dès lors, les aventures des deux amants en proie à une irrésistible passion, exercent une telle fascination que des variantes voient le jour dans toute l'Europe et essaient d'Italie jusqu'en Scandinavie où elle réapparaît au XIIIe pour former la « saga norroise », seule version parvenue complète jusqu'à nous.

Œuvre collective aux mille visages, elle inspira ensuite de nombreux artistes au travers des siècles qui s'en emparèrent pour en proposer une version revisitée selon la sensibilité de l'époque et des publics concernés. Aujourd'hui, après Wagner et son célèbre opéra du XIXe, nous nous sommes à notre tour modestement essayé à ce délicieux exercice de l'adaptation pour faire revivre une fois encore, à l'heure d'Internet et du multimédia, le célèbre mythe des deux amants maudits.



LE SPECTACLE

Dans un souci de fluidité et d'efficacité, nous avons délibérément resserré l'intrigue autour des seules figures de Tristan et Yseult, supprimant ou modifiant certains épisodes de l'histoire afin de créer un fil conducteur logique souvent absent des versions médiévales où la dimension psychologique des personnages n'a que très peu de place.

Désireux de nous adresser au plus grand nombre : petits et grands, public lettré ou public profane (en particulier aux élèves des classes de 5ème et 4ème au programme desquels figure le texte), nous avons fait une nouvelle fois le choix d'une forme hybride, à mi-chemin entre l'exposé didactique et le récit épique.

Renouant avec l'oralité originelle de l'œuvre, un conteur seul en scène raconte dans un langage très contemporain - simple et familier - les aventures des deux amants maudits. Afin de préserver une forme de spontanéité et de fraîcheur, le conte est ici plus ou moins improvisé, « réécrit » par l'artiste à chaque représentation, à partir d'un canevas très précis. S'accompagnant de nombreux instruments médiévaux : luth, vielle à roue, tambours et flûtes, il ponctue son récit de chansons et mélodies d'époque : branles, chant diphonique en latin, chanson d'Amour en vieux français de Guillaume de Machaut...

Parfois aussi il joue de ces instruments de manière plus surprenante en les détournant et proposant des rythmiques plus contemporaines : rock, folk, ... tissant un pont musical et invisible entre le passé de l'histoire et le présent de la représentation.

Tristan et Yseult... **Forever.**



LES INSTRUMENTS

Dans le spectacle, Arnaud Delannoy joue d'une dizaine d'instruments de musique médiévaux. Outre les divers tambours et flûtes à bec qui lui permettent de rythmer et ponctuer le récit, il utilise également trois autres instruments moins familiers au public profane.



Le **Luth** est un instrument à cordes pincées qui a connu son âge d'or en Europe de la fin du Moyen-âge au XVIIIe siècle. Il a pour origine l'instrument arabe Oud, dont il tire également son nom (Al Oud a donné Laud, puis Luth). Arrivé par l'Espagne alors sous domination musulmane, il s'est introduit en Europe à partir du XIe siècle par le biais des troubadours et des trouvères. Le luth a ensuite connu toutes sortes de déclinaisons, du petit luth médiéval à cinq cordes au gigantesque théorbe de la renaissance mesurant près de deux mètres le long. A la fin du XVIIIe siècle, le luth est tombé dans l'oubli, remplacé par sa cousine la guitare.

L'instrument utilisé dans le spectacle est un archiluth, instrument inventé à la fin de la renaissance, possédant un manche rallongé afin de pouvoir rajouter des cordes

Le **Cromorne** aussi appelé Tournebout en raison de sa forme recourbée, est un instrument apparu à la fin du Moyen-âge et très répandu durant la Renaissance. On le trouvait aussi bien dans les danses populaires que dans les musiques de cour, et même la musique sacrée. Il était alors joué en « consort », c'est à dire en ensemble de plusieurs cromornes de différentes tailles. Le cromorne a disparu avec la fin de la Renaissance sans laisser de descendance. Le cromorne possède une anche double enfermée dans une capsule. Contrairement aux hautbois, le musicien n'est donc pas en contact avec l'anche. Le son de l'instrument est très nasillard et offre peu de nuances.



Les premières traces de **Vielles à roue** remontent au IXème siècle. L'instrument s'appelait alors Organistrum et nécessitait deux musiciens : un pour tourner la manivelle, l'autre pour actionner le clavier. D'abord réservée à la musique sacrée, la vielle à roue a progressivement pris sa place dans la musique populaire, jusqu'à devenir un des instruments les plus en vogue au XVIIIe siècle. C'est un instrument à cordes frottées, l'archet ayant été remplacé par une roue en bois. L'instrument possède un ou plusieurs bourdons (notes fixes), des cordes mélodiques jouées à l'aide d'un clavier, et unecorde appelée « trompette », qui par son grésillement contrôlable par l'action de la manivelle crée un son rythmique très entraînant.



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 XXe S : 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 / CHANTEUR

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.

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 joués 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.

TRISTAN & YSEULT

FOREVER

ÉQUIPE DE CRÉATION

Adaptation : Gilles CUCHE et Arnaud DELANNOY

Mise en scène : Gilles CUCHE

Interprète : Arnaud DELANNOY

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée du spectacle : 50 mn

Public recommandé : « Tout public » dès 9 ans

Scolaire : CM1/CM2, Collège & Lycée

(Au Collège, TRISTAN & YSEULT est au programme des classes de 5ème et 4ème)

DIRECTION ARTISTIQUE

Gilles Cuche

06 37 99 46 48

ciatelierdelorage@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

La Compagnie Atelier de l'Orage
présente

TRISTAN & YSEULT

REVER FOREVER FOREVE

Adaptation Gilles CUCHE & Arnaud DELANNOY

Mise en scène Gilles CUCHE

Interprète Arnaud DELANNOY



VILLABÉ