Un spectacle de la Compagnie Atelier de l'Orage

AWEN

CONTES ET MUSIQUES CELTIQUES

Le spectacle a reçu le soutien de :

À partir de 5 ans Durée 50 mn L'awen, en breton et en gallois, signifie l'inspiration poétique et musicale, le souffle divin qui parcourt le poète ou le musicien.

Car pour les celtes, l'homme n'est pas au centre du monde,

Il est un maillon de la grande chaîne cyclique de la vie.

NOTE D'INTENTION

Depuis plus de 30 ans, j'ai mis en scène une vingtaine 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.

En 2015 j'ai créé pour la première fois un spectacle « Jeune public » à partir de contes et musiques africains : *Ô Baobab* puis en 2017 *Namasté* à partir de contes et musiques des sages de l'Inde. Depuis 10 ans ces deux spectacles, déjà joués plus de 200 fois un peu partout en lle de France et en province, rencontrent un vif succès auprès des enfants et des adultes qui les accompagnent : parents et enseignants.

Cette nouvelle création : *Awen* à partir de contes et musiques celtes est le troisième volet de ce voyage autour du monde, à la rencontre de l'autre et de ses différences. Car en ces temps troubles de 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.

Cette fois encore, notre démarche est restée plus poétique qu'ethnographique car notre ambition 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, Inde, Irlande ou d'ailleurs font partie de notre culture commune. Une culture universelle qui nous rappelle que nous sommes tous habités des mêmes rêves, des mêmes peurs, des mêmes faiblesses, des mêmes croyances..., et que blancs, jaunes ou verts ; 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 aux plus jeunes, nous avons puisé dans le large répertoire des contes celtiques : bretons, gallois ou irlandais, trois histoires drôles ou tendres, tout à la fois simples et profondes où les frontières s'estompent entre le monde des vivants et celui invisible du petit peuple caché et autres revenants

- La Danse de Fiona, conte irlandais au pays des Fées
- Les deux bossus, conte breton au pays des Korrigans
- The Dark Fish, conte écossais de marins et de revenants

Ces trois contes ont été réécrits afin de rendre leur compréhension immédiate et directe dès le plus jeune âge. S'ils constituent la matière première et la colonne vertébrale du spectacle, une large place est également faite au jeu et à la musique.

Dans un décor fait de planches et caisses en bois assemblées au gré du récit pour évoquer une forêt, une grotte ou le pont d'un bateau, Karine TRIPIER - comédienne - nous fait revivre les histoires choisies à l'aide du geste et de la voix. A ses côtés, Arnaud DELANNOY - conteur-musicien - l'accompagne aux sons des violons, bodhráns, harpes, concertinas et autres tin whistles.

Le chant également est très présent tout au long du spectacle et permet des respirations entre deux passages contés.

LES INSTRUMENTS DU SPECTACLE

Le bodhrán (prononcer bow-ran) est un tambour sur cadre traditionnel irlandais, souvent utilisé dans la musique celtique. Il se joue avec un bâtonnet appelé "tipper", tenu par la main droite, et produit un son rythmé et puissant. La main gauche prend appui sur la peau à l'arrière de l'instrument, et selon son emplacement et sa pression, peut faire varier la hauteur du son, faisant du bodhrán un instrument également mélodique.

La harpe celtique est un instrument à cordes pincées, emblématique de la musique traditionnelle celtique. C'est l'instrument des bardes médiévaux par excellence, ayant remplacé la lyre antique dès le haut moyen-âge. Souvent associée à des légendes et à des histoires mythologiques, elle est un symbole culturel important en Irlande, en Écosse et en Bretagne.

Le fiddle irlandais est le violon utilisé dans la musique traditionnelle irlandaise, connu pour son style de jeu énergique et riche en ornementations. L'instrument est le même que le violon classique, mais son jeu est très différent.

Le tin whistle, également connu sous le nom de "penny whistle", est un instrument à vent en métal ou en plastique, populaire dans la musique traditionnelle irlandaise. Il est apprécié pour sa simplicité et un son clair et perçant. Facile à apprendre, il est souvent utilisé pour jouer des mélodies traditionnelles et des airs folkloriques.

Le concertina est un instrument de musique à vent et à clavier, parent de l'accordéon. Il se distingue par son soufflet hexagonal et ses boutons disposés de chaque côté. Son système de notes différentes à l'ouverture et à la fermeture du soufflet (dit diatonique) lui confère un timbre unique et une grande expressivité.

La flûte traversière irlandaise est un instrument à vent en bois, largement utilisé dans la musique traditionnelle celtique. Elle se distingue par son son chaud et expressif, et est souvent jouée dans des sessions de musique folk. Cet instrument est apprécié pour sa capacité à transmettre des émotions profondes et à s'intégrer harmonieusement dans les ensembles musicaux.

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 : *Ô Baobab -* contes et musiques d'Afrique en 2015 et *Namasté - contes et musiques des Sages de l'Inde* en 2018, suivis de *Tristan & Yseult* en 2019, *Pierre et le Loup* en 2020 et *Poètes vos Papiers* en 2020, *Mektoub* en 2022 et *Cyrano* en 2023.

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 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 et 2017, ils créent ensemble : Ô Baobab et Namasté puis en 2019 un nouveau solo : Tristan & Yseult - Forever. En 2020, il joue sur scène de tous les instruments de l'orchestre dans une version de poche de Pierre et le loup et en 2022 il fait partie de la distribution de Mektoub en tant que musicien-conteur.

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 Atelier de l'Orage*. Pendant quinze ans, elle a participé à toutes ses créations tout en menant une recherche personnelle autour du travail vocal et du chant. Pendant 10 ans elle travaille également avec la *Compagnie Artefact*.

En 2015, elle retrouve de nouveau Gilles Cuche avec qui elle crée *Ô Baobab* puis *Namasté* en 2017, *Pierre et le Loup* en 2020 et enfin *Mektoub*, libre adaptation de L'Alchimiste de P. Coelho en 2022.

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 quinzaine de communes rurales du département et est devenu – au fil des ans – l'une des manifestations culturelles incontournables du territoire.

AWEN

ÉQUIPE DE CRÉATION

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

Création lumière : Gilles ROBERT **Régisseur** : Adrien VIDALEINQ

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée du spectacle : 45 / 50 mn

Public recommandé: « Jeune public » dès 5 ans

Scolaire: 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

