

Production Madame Clarinette

L'Enfant de l'Orchestre

un spectacle de Morgane Raoux

illustration Maud Legrand

Mozart Beethoven Tchaïkovsky Vivaldi Brahms Schubert Ravel Chostakovitch Grieg
arrangements de Olga Vassileva

Contacts : Morgane Raoux 06 16 58 05 89 madame.clarinette@yahoo.fr

L'Enfant de l'Orchestre

Est un spectacle de Morgane Raoux, mise en scène par Julie Annen

Musique : Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Vivaldi, Brahms, Schubert, Ravel, Chostakovitch, Grieg, Haynd.

Arrangements musicaux Olga Vassileva

Avec Morgane Raoux (Chant, clarinette, jeu) et Olga Vassileva (piano, voix)

Son Marc Doutrepoint

Lumières Frédéric Nicaise

Scénographie et costumes Charly Kleinermann et Thibault Decoster

Une création de Madame Clarinette (France), en coproduction avec la Compagnie Rupille 7 (Suisse), la Ville de Glands (Suisse), Bande de Canailles ! (Belgique) et la Maison qui Chante (Belgique). Avec l'aide de la Fédération Wallonie Bruxelles (service des musiques classiques/aide aux projets), du Théâtre de Poche de Bruxelles, de la Grande Scène du Chesnay et du Théâtre Montansier (Versailles)

Visionnement possible :

14 mars La Grande Scène/ Le Chesnay

17 mars La Maison qui Chante/ Bruxelles

Du 4 au 7 juin Théâtre Montansier/Versailles

Un spectacle pour découvrir la musique classique, en chanson.

C'est l'histoire d'une petite fille née dans un grand orchestre symphonique. Sa maman en est la chef et le dirige brillamment du bout de sa baguette.

La petite Ama grandit, entourée de violons, de contrebasses, de trompettes, de clarinettes et tous les autres instruments, bercée par l'amour de sa maman et dorlotée par les musiciens. L'orchestre, c'est sa famille, son terrain de jeux, sa maison.

Ce grand orchestre fait des tournées mondiales, s'arrêtant autant dans les opéras somptueux des grandes capitales, que dans des petites villes de province. A chaque concert, Ama a son endroit « à elle », dans les coulisses, à l'abri des regards du public, juste derrière les rideaux.

Ainsi, Ama assiste à tous les concerts depuis sa naissance, confortablement installée dans un petit fauteuil en mousse.

Très tôt, la petite fille remarque que chaque symphonie, chaque concerto lui évoque une histoire, et qu'elle arrive à mettre des mots sur les plus grandes œuvres du répertoire, les transformant illico en joyeuses chansons pour enfants...

Ce spectacle permet aux enfants de s'approprier les plus grands « tubes » de la musique classique à travers une belle histoire pleine d'aventure et d'émotion.

Note d'intention

Une petite fille, Ama, naît au sein d'un orchestre dirigé par sa mère. L'orchestre est sa famille, son foyer, son identité. Néanmoins, il manque une chose à Ama : un papa. Le spectacle entraîne le public à la suite d'Ama à la recherche de cette part manquante d'elle-même. Un vide qui ne peut se combler de l'intérieur mais bien en cherchant en dehors du connu. Un papa qui pourra l'emmener en dehors des salles de spectacles, dans un univers totalement différent du sien et pourtant fondamentalement nécessaire à son équilibre. A l'aide d'une clarinette et d'un piano, les interprètes traverseront les grands airs de la musique classique à la suite de la petite Ama.

L'histoire d'Ama se raconte à différents niveaux. Au premier degré, il y a une histoire d'enfance. Une enfance heureuse certes mais un peu trouée, fragile.

Cette fragilité, nous la connaissons tous, ou l'avons tous connue étant enfant : ce vide au ventre quand nous nous retrouvions seuls, le soir, dans notre lit ou à la porte de l'école le jour de la rentrée des classes. Ce qui nous manque dans ces moments c'est la sécurité affective qui nous permet, en grandissant, de devenir nous-même, pleinement. Au-delà de cette histoire de famille à laquelle les enfants s'identifieront sans le moindre doute, il y a une lecture plus large sur notre capacité en tant qu'être humain à nous ouvrir au monde extérieur pour nous tourner vers notre avenir. Prendre le risque d'aller vers l'inconnu, de sortir de notre zone de confort, pour découvrir, par-delà nos peurs et nos doutes, une autre version de nous-même capable d'inventer, qui sait, un monde meilleur.

S'adresser au jeune public, c'est toujours s'adresser à soi, à l'enfant en soi, à celui qui nous écoute en l'autre. Le monde de l'enfance est un monde sensible où les grandes théories, aussi intelligentes soient elles, se heurtent, se fracassent même parfois, sur des émotions brutes, indomptées, radicales.

Propositions de mise en scène.

Sur scène, un espace épuré, un piano, quelques belles chaises, des pupitres sur lesquels sont posées des partitions. Nous sommes dans un lieu qui pourrait être la salle de répétition d'un orchestre. La musique sera bien entendu le centre et le fil rouge du spectacle. Cependant, afin de donner du corps à la fable, nous utiliserons tous les objets présents sur le plateau pour créer les décors de l'histoire ou, au besoin, représenter certains des personnages de l'histoire. Les chaises deviennent cheval au galop, les pupitres les musiciens de l'orchestre, les partitions pliées avec soin des truites à pêcher à la ligne.

Cette manière de procéder est très proche de l'univers des très jeunes enfants qui savent s'amuser avec tout ce qui les entourent : le monde entier est pour eux un terrain de jeu. Et lorsqu'il s'agit d'un orchestre, avec l'image parfois un peu inaccessible et très codifié que cela peut renvoyer, il y a un plaisir un brin impertinent à imaginer un mini ouragan infantile emporter nos préjugés.

Deux interprètes : une pianiste et une clarinettiste. Elles prendront en charge le récit musique et texte. La petite Ama sera une voix enregistrée. Cela nous semblait important de lui garder un statut « universel » en laissant aux enfants le loisir de l'imaginer telle qu'ils le souhaitent. Le récit sera pris en charge par Morgane Raoux, clarinettiste, mais sera ponctué par les interventions ludiques de la pianiste dont l'instrument incarnera Tuiguili, une petite souris espiègle,

amie fidèle et dévouée de la petite Ama. La direction des interprètes, mise en œuvre par Julie Annen qui pratique un théâtre choral et quasiment chorégraphique, sera rythmé, précise et fera, elle-aussi, la part belle à l'imagination des spectateurs.

La scénographie et les costumes respecteront donc les codes de l'orchestre : sobres, dignes et adultes ! Il n'y a rien de plus drôle que de voir un adulte empêtré dans son propre rôle. Les enfants jouent à papa-maman, inversent les rôles quand ils se lassent et font feu de tout bois, y compris leurs vêtements au grand désespoir de leurs parents. Nos artistes sur scène n'en feront pas moins. Comment transformer une robe de soirée en bottes en caoutchouc ? Ou une paire de talons en patins à glace.

La lumière sera au service de l'histoire, elle donnera à voir d'une part l'espace de la représentation mais aussi permettra d'attirer l'attention sur certaines séquences et de rythmer le récit. Comme nous nous adressons aux tout petits, ces variations sont très importantes pour permettre à leur attention de se détendre. Mais la lumière sera aussi un personnage puisque Tiguli sera représentée, non seulement par le piano mais aussi par la lumière d'une lampe de poche pouvant être utilisée par l'une ou l'autre des interprètes.

Les œuvres suivantes seront adaptées : Le Concerto pour clarinette de Mozart ; L'Ouverture de Guillaume Tell ; La Truite de Schubert, Peer Gynt de Grieg ; L'automne- 1er mouvement - de Vivaldi ; La lettre à Elise de Beethoven ; La danse hongroise n°1 de Brahms ; La marche turque de Mozart ; Petite musique de nuit de Mozart ; Jazz suite de Chostakovitch ; Casse-Noisettes de Tchaïkovski ; Le boléro de Ravel ; La symphonie de la surprise de Haydn ; Le messie de Haendel.

Note d'intention à l'égard du public- objet pédagogique

L'artiste Morgane Raoux dédie son travail au jeune public et en particulier aux tout petits. Nous souhaitons aborder les grands thèmes de la musique classique, souvent maltraités car détournés par la publicité, et les offrir aux

jeunes spectateurs une version ludique de ces « tubes ». Une version qui leur permettra de rentrer en contact avec l'œuvre tout en s'amusant. Grâce aux fabulettes inventées par Morgane, les enfants associeront toute leur vie *La truite* de Schubert à la partie de pêche à la ligne d'Ama, *L'hiver* dans *les quatre saisons* au plaisir du patin à glace. Nous cherchons à créer un lien intime, proche des comptines qui donne vie au monde de l'enfance, entre les spectateurs et les grands compositeurs. Aucune volonté de « dégrader » ces œuvres mais bien d'ouvrir une fenêtre aux plus petits sur ces magnifiques morceaux.

Nous ne souhaitons pas être didactiques, au contraire, c'est pourquoi, nous proposons une fable complexe qui s'appuie sur des questionnements fondateurs de l'enfance et nous les mettons en perspective grâce à l'aide des grands compositeurs. Nous sommes avant tout des artistes qui créons un spectacle conçu spécifiquement pour ce public, fragile, captif et ultra-réceptif auquel nous proposerons un travail musical et théâtral d'une grande qualité, exigeant et engagé.

Quant au spectacle, il existera en deux formats ; une version salle, et une version pour les écoles dans laquelle nous simplifierons (très) fortement le plan de feu.

CV

Julie Annen, écriture et mise en scène

Julie Annen possède un Master en mise en scène (INSAS 2005). Très présente en Belgique et en Suisse, elle est la directrice artistique de la Compagnie Rupille 7 – Arzier (Suisse) et de PAN ! (La Compagnie)- Bruxelles (Belgique).

Julie a écrit de nombreux textes théâtraux (édités chez Lansman) et mis en scène une vingtaine de spectacles. Notamment en jeune public, où elle reçoit quelques prix importants :

-en 2014 La petite Fille aux Allumettes (prix de la ministre de l'enseignement fondamentale, le prix coup de foudre de la presse au Rencontres Jeunes Publics de Huy, nominé aux prix de la critique). Une coproduction du théâtre AmStramGram, de La Montagne Magique et du festival Méli-môme

-en 2009 Ceux qui courent (prix de la ministre de la jeunesse et le prix coup de cœur de la presse aux rencontres jeunes publics de Huy). Une coproduction du Petit Théâtre de Lausanne et du Théâtre du Pommier à Neuchâtel.

Ce spectacle a reçu)

- en 2005 La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari (prix de Kiwanis pour le meilleur premier spectacle et une mention du jury lors des rencontres de Huy 2006)

Récemment, outre l'Enfant de l'Orchestre, elle a monté/montera :

- En 2019 La Soupe au(x) caillou(x)/Rupille7- PAN ! (La Compagnie)- La Bavette de Monthey et Le Théâtre Grandchamp à Gland et L'enfant de l'orchestre.

- En 2018, Chèvre/Seguin/Loup- Rupille7 et PAN ! (La Compagnie) avec le soutien du service de la Culture de la ville de Gland et de la Communauté Française de Belgique.

-En 2017 Boulou déménage- Rupille 7/PAN ! (La Compagnie), Le Petit Théâtre de Lausanne, Le Théâtre des Marionnettes de Genève, avec le soutien du CDWEJ

En outre, elle a été membre élue au comité belge de la SACD (2010-2014) et membre de la Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse 2007-2013.

Morgane Raoux, écriture, composition, jeu et clarinette

Morgane Raoux (clarinettiste auteure-compositrice-interprète et pédagogue) est titulaire d'une maîtrise en musicologie à la Sorbonne, d'un premier prix du

Conservatoire de Créteil en clarinette, et lauréate du CNSM de Lyon en clarinette ancienne.

Clarinettiste professionnelle Morgane a créé une série de spectacles musicaux jeunes publics : Notamment « Va, Vire, Vole », « L'immeuble de Morgane », « Morgane court la campagne », « Morgane fait ses gammes » et « Morgane en concert ». Et ce, en compagnonnage avec des comédiens et des musiciens issus de la musique classique et du jazz.

Ses créations ont tourné abondamment dans toute la francophonie (Belgique, Québec, Suisse, Sénégal, Ile de la Réunion, Mauritanie...).

A partir du plateau, elle développe des méthodes singulières d'apprentissage de la musique. Elle a fondé l'école de musique Madame Clarinette au Chesnay ainsi que les ateliers pédagogiques de la Salle Gaveau à Paris.

Elle écrit et met en musique avec l'auteure Madeleine Deny une série de livres musicaux pour enfants : Mon premier livre de musique (éditions Nathan), Mon premier Xylophone et Mon premier tambour (éditions Tourbillon), ainsi que les 15 livres sonores de la collection pour tout-petits « Répète après-moi » (édition Hatier).

Auteure-compositeur et interprète de quatre albums de chansons pour enfants : L'immeuble de Morgane, Morgane court la campagne, la musique en chantant(chez Naïve), S'il te plaît...merci ! (chez Victorie Music-diffusé par Harmonia Mundi)

Elle a également enregistré sept autres disques chez Naïve : Chansons et comptines de notre enfance, Noël en famille, les saisons, l'imagier des bruits, l'imagier des lettres, les trois petits cochons, Fées Dodo...

Elle est membre du quatuor de clarinettes Les Essoufflés avec lequel elle a créé le spectacle d'humour musical « Aval'Anches » mis en scène par Jean-Paul Rolin, puis un Don Quichotte musical mis en scène par le comédien surréaliste belge Eric de Staercke.

Olga Vassileva, composition, jeu et piano :

Olga Vassileva (pianiste compositrice) est née en Ukraine et débute très tôt ses études musicales. Elle fût, à la suite d'un concours de piano sacrée meilleur jeune espoir de l'Union Soviétique ; à l'âge de 16 ans. Elle obtient au Conservatoire National de Kiev un premier prix en piano, accompagnement, musique de chambre et pédagogie. Elle achève sa formation par deux années de perfectionnement au Conservatoire de Moscou.

Commencent alors de nombreux concerts en Ukraine et en Russie, puis Olga part vivre à Malte où elle poursuit ses récitals de piano avec l'Orchestre National de Malte. Puis, c'est en France qu'elle choisit de s'établir. Tout d'abord professeur à l'Université de Toulouse, elle s'installe ensuite à Paris où elle fonde le Trio Russe.

Depuis 2003 elle est chef de chant au festival d'opéra Lyrique en Mer sous la direction de Philippe Walsh.

Compositeur et pédagogue elle a le souci de transmettre sa passion pour la musique aux plus jeunes. Elle participe à la création de nombreux spectacles musicaux : Les 4 saisons de Vivaldi et les poètes français avec Christian Morin et le flûtiste Nicolas Duchamp, La Duchesse du Berry , Les 4 saisons magiques, Morgane court la campagne et L'immeuble de Morgane, Morgane fait ses gammes et Morgane en Concert avec Morgane Raoux.

L'ENFANT DE L'ORCHESTRE

Première page :

Musique : Concerto de Mozart pour clarinette

AMA.- Concerto pour clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart. La musique de ma naissance. C'est tout doux. Tout chaud. Comme un coussin-nuage.

NARRATRICE.- Amadea est née dans un orchestre. Sa maman est la chef d'un grand orchestre symphonique. Le jour de sa naissance tous les musiciens étaient là. Ils ont continué à jouer, très doucement, jusqu'à ce qu'elle soit née. Sa maman l'a montré à l'orchestre. Elle a ouvert ses petits yeux, n'a pas pleuré, pas grimacé, elle les a regardés, a fait un tout petit sourire, un sourire d'ange, avant de s'endormir contre sa maman.

AMA.- Maman dit que j'ai quitté son ventre pour venir m'endormir dans les bras de Mozart. Elle m'appelait sa douce. Elle disait ah, ma douce, comme je suis heureuse de te rencontrer. Je m'appelle Amadea ; comme Ah ma douce/Amadeus, mais en fille.

NARRATRICE.- Ama, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, suit l'orchestre dans chaque pays, chaque ville, chaque théâtre. Sa maman lui installe un petit coin douillet dans les coulisses, derrière les rideaux, « côté cour » comme on dit au théâtre. De là, Ama assiste à tous les concerts.

AMA.- Je les vois tous. Les violons, les contrebasses, les trompettes, les clarinettes. Ils attendent très sages dans le silence. Ils brillent sous la lumière. Quand maman leur fait signe, ils se mettent danser ! Ils racontent des histoires, des tas d'histoires.

NARRATRICE.- Ama aime écouter les histoires de l'orchestre. Parfois elle les connaît déjà, et d'autres fois, quand elle ne sait pas, elle en invente. Chaque concert est une nouvelle aventure.

AMA.- J'adore l'histoire de Guillaume Tell !

NARRATRICE.- Guillaume Tell. Une histoire qui se passe en Suisse. Un homme puissant, le bailli Gessler, avait mis son chapeau sur un bâton et obligeait tout le monde à saluer le bâton comme si c'était lui. Mais Guillaume Tell, refusa de saluer un bâton. Pour le punir, le bailli Gessler mit une pomme sur la tête du petit garçon de Guillaume et lui ordonna de tirer une flèche dans la pomme. C'était très cruel ! Il risquait de tuer son fils !

AMA.- Guillaume tira une flèche en plein milieu de la pomme ! Et quand le méchant lui demanda pourquoi il avait pris deux flèches Guillaume lui répondit :si j'avais tué mon fils, je vous aurais tué juste après. Et toc !

Chanson de Guillaume Tell –Verdi

Une pomme une tête et une arbalète

Une pomme une tête et une arbalète

Une pomme une tête et une arbalète

Guillaume ta légende est faite

*Visé la pomme pas la tête
Visé la pomme pomme pomme
Visé la pomme pas la tête visé la pomme pomme pomme*

NARRATRICE.- Ama est heureuse au milieu de toutes ces histoires. Et puis, les musiciens la traitent comme la huitième merveille du monde. Elle est la chouchoute de tout le monde. Elle gagne, comme par magie, à tous les jeux de société. Et, à chaque galette des rois, c'est elle qui a la fève ! Il y a toujours quelqu'un pour jouer avec elle, toujours des oreilles pour l'écouter, toujours des bras pour la consoler.

AMA.- Je les aime tous. Mais... Ce ne sont pas des enfants. Je n'ai pas d'ami de mon âge.

NARRATRICE.- L'orchestre voyage beaucoup, change de ville ou de pays au rythme des tournées. Impossible pour Ama d'aller à l'école. C'est Elise, sa maman qui lui fait la classe. C'est une très bonne maîtresse, très disciplinée. Comme elle ne va pas à l'école, Ama ne sait pas ce que cela fait d'avoir des copains. Elle aimerait pourtant... Alors elle imagine.

Chanson Danse Hongroise n°1 de Brahms

*Faire partie d'une bande de copains
Faire les 400 coups, rire pour rien
Partager les joies et les chagrins
Croquer dans la vie main dans la main*

*Faire partie d'une bande de copains
Unis comme tous les doigts de la main
Crier un pour tous et tous pour un
Tel est mon rêve, tel est mon chemin*

*Jamais seu-eul, toujours en bande
Jamais peu-eur, toujours ensemble*

*Faire partie d'une bande de copains
Une sacrée bande de frangins
Partager la fête et le bon pain
Danser sur du Brahms jusqu'au matin*

*Pour avoir une bande de copains
J'implore les dieux et tous leurs saints
Faites qu'un jour fai-tes qu'un jour prochain
Je fasse partie d'une bande de copains*

*Jamais seu-eul, toujours en bande
Jamais peu-eur, toujours ensemble
Tou-ous ensemble*