

**Orchestre
régional
avignon
provence**
—

Ondin et la Petite sirène

Librement inspiré du conte de Hans Christian Anderson « La petite Sirène »

Direction : Christophe Mangou
Musique : Julien le Hérissier
Livret, récit et mise en scène : Julie Martigny
Orchestre Régional Avignon-Provence

À l'Autre Scène, Vedène

Jeudi 7 janvier 2021, 10h et 14h30 : Concerts Jeunes Publics

Vendredi 8 janvier 2021, 10h et 14h30 : Concerts Jeunes Publics

Samedi 9 janvier 2021, 16h : Concert Famille

Informations pratiques

Durée : 45 minutes + 10 minutes de répétition avec le public en amont

À partir de 6 ans



Après des années d'errance, la Petite Sirène est de retour dans son palais. Elle découvre son royaume en ruine, déserté par le peuple de la mer, dévasté par le plastique et les déchets toxiques. La sorcière Mami Wata, mer nourricière et océan destructeur y a bâti son empire : Le Septième Continent !

La mer, déchainée, a envahi les terres, menaçant les êtres humains d'engloutissement et contraignant les créatures marines à l'exode.

Ondin, Un jeune garçon dont tout le monde se moque à cause de ses jambes tordues et aussi fragiles que du verre, reçoit une bouteille à la mer. A l'intérieur, il découvre une lettre dont les derniers mots sont : « Sauve-nous Ondin. Tu le peux. J'ai confiance en toi » Signé La Petite Sirène. Ondin plonge sans hésiter dans l'aventure et tentera de délivrer l'océan du Septième Continent. Mais pourra-t-il y parvenir seul ?

Le public est invité à participer au spectacle et à la progression de l'histoire grâce à de petits instruments percussifs qu'il se sera fabriqués lui-même avec des objets de récupération (Cf kit de fabrication). L'occasion d'aller fouiller dans nos poubelles et de constater la masse de matière plastique et autres déchets que nous jetons chaque jour !

Chaque spectacle est précédé d'une répétition de 10 minutes menée par la récitante.

Ensemble, ils apprendront la formule magique de la sorcière (chanson + percussion).

Le conte de Julie Martigny et Julien Le Hérissier a des accents puissamment contemporains, auxquels petits et grands seront sensibles.

Pour que les enfants tirent le plus grand bénéfice de ce spectacle, il est essentiel de leur donner des clés d'écoute qui leur permettront d'approfondir leur perception de l'œuvre. Ce livret pédagogique vous propose quelques pistes d'exploitation transversale, des jeux d'écoute et des repères biographiques de la vie du compositeur. Il vous permettra de familiariser vos élèves avec l'œuvre et d'en faire une exploitation pédagogique après le concert.

Pour permettre à chacun d'affiner son regard sur l'orchestre et accompagner les enseignants dans la préparation des élèves, plusieurs outils pédagogiques réalisés par le service des *Nouveaux Publics*, sont téléchargeables sur le site internet de l'Orchestre :

Livrets généraux

Pour les plus petits

Livret des instruments et des métiers de l'Orchestre

Il contient des quizzs autour des métiers de l'orchestre, présente ses instruments, leur disposition et évoque le déroulement du concert. Il traite par ailleurs de la question de l'écoute, des sensations, des émotions et du rêve.

Pour les plus grands

Livret À la découverte de l'Orchestre

Très complet, chacun peut y trouver son chemin. Il comprend des informations sur les différents types d'orchestre, les instruments, leur rôle et leur disposition, l'évolution de l'orchestre occidental, le répertoire symphonique, les répétitions, les rituels... Il est aussi composé de propositions d'écoutes et de vidéos pour découvrir les instruments de l'orchestre et le rôle du chef d'orchestre.

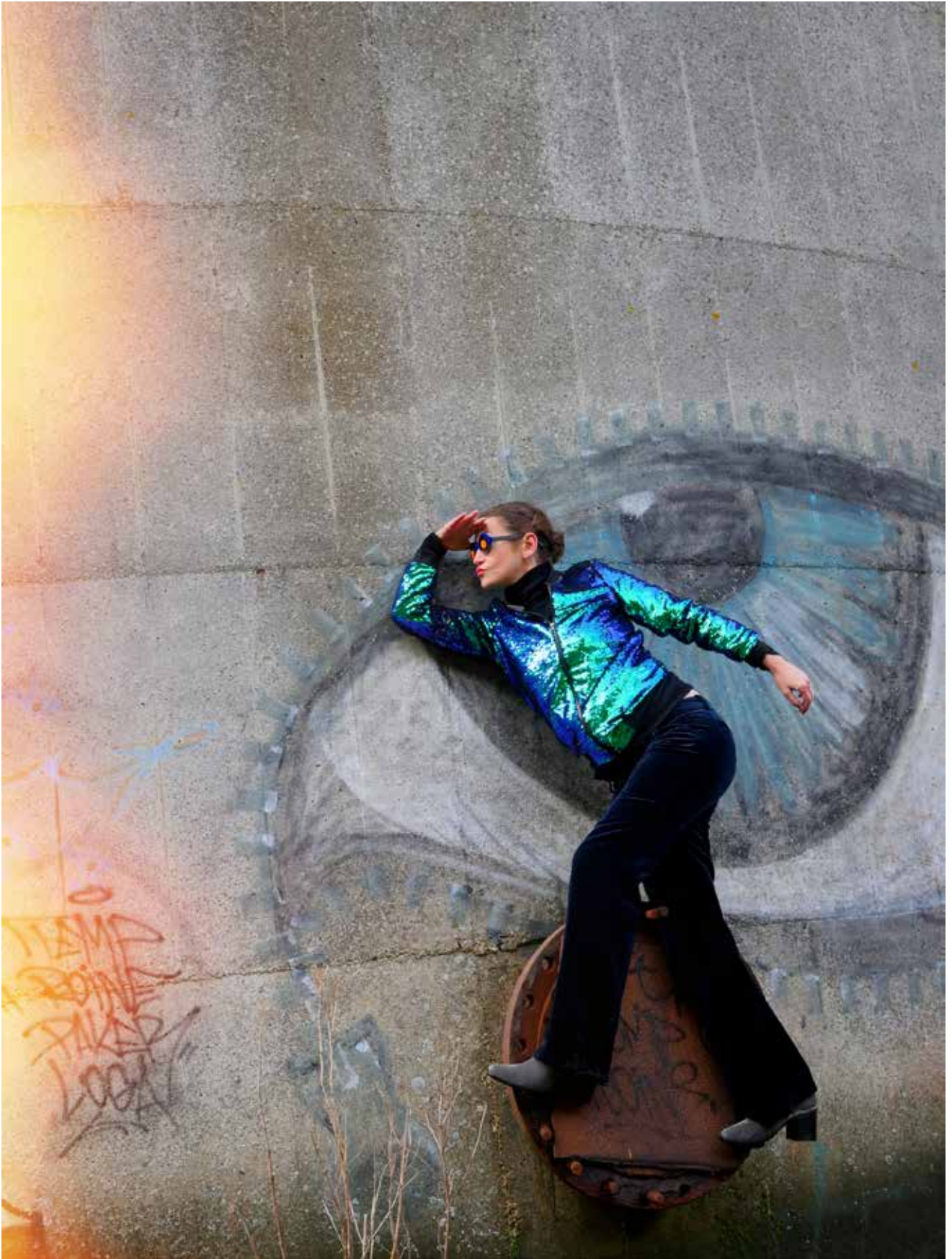
Livret À la découverte de la musique contemporaine

Un livret autour de différents langages, moyens d'expression et expérimentations présents dans la musique contemporaine. Propositions d'écoutes, frise chronologique, ressources pédagogiques... Un document aux entrées multiples.

Pour les enseignants

Mallette des répétitions générales

Ce livret a pour objectif d'accompagner les enseignants dans leur découverte des œuvres symphoniques et dans la construction de leur travail pédagogique autour des répétitions générales des concerts symphoniques.



© Samuel Tiennot

SOMMAIRE

Le public, p.6

Note d'intention de l'auteur et du metteur en scène, p.7

Note d'intention du compositeur, p.8

La dimension participative, p.9

Un peu plus loin dans l'imaginaire de la Sirène, p.10

Les pistes pédagogiques, p.14

Biographies, p.17

Le public

Et si la Petite Sirène revenait dans son royaume aujourd'hui ? Dans quel état le trouverait-elle ? Sans nul doute, elle le découvrirait envahi par les déchets humains et plus encore par le plastique. « Ondin et la Petite Sirène » est un conte musical participatif aux accents résolument contemporains. Un voyage drôle et tendre au cœur de nos océans.

Êtes-vous prêts à aider Ondin et ses amis à tenter de sauver la Petite Sirène et l'océan du Septième Continent ? Pour cela, il faudra apprendre la formule magique et vous munir de votre instrument de percussion confectionné chez vous grâce au petit kit de fabrication que vous trouverez sur le site de l'orchestre.

Prêts pour le plongeon ?

Comment se préparer ?

- À partir du cahier pédagogique, sur notre site internet
- À travers une formation pédagogique, avec Julie Martigny, le mercredi 4 novembre 2020 de 13h30 à 16h30
- Avec des chansons sur la thématique de l'environnement élaborées par les élèves de l'école du Domaine du Possible, à Arles

Note d'intention de l'auteur et du metteur en scène

“Et si la Petite Sirène revenait dans son royaume aujourd’hui ? Comment le retrouverait-elle ? Sans conteste, elle découvrirait les vestiges de son palais envahis par les déchets humains, et plus particulièrement par le plastique. Elle découvrirait le peuple de la mer contraint de quitter son royaume pour migrer vers des eaux meilleures. Mais existe-t-il encore des eaux meilleures ? Comment faire pour éliminer le Septième Continent ? Peut-on réparer les dégâts de l’homme sur la nature ?

Écrit en quatre actes, « Ondin et la Petite Sirène » projette les enfants dans un monde onirique, une odyssée drôle et tendre dans laquelle les protagonistes, qu’ils soient poissons, humains, sirène ou sorcière, ont tous cette même urgence : délivrer les océans du Septième Continent.

« Ondin et la Petite Sirène » se réfère aux contes traditionnels occidentaux tels que ceux de Andersen, Grimm, Perrault, ... mais aussi aux contes traditionnels africains et caribéens avec le personnage de Mami Wata. On y trouvera aussi des références aux grands mythes qui nous ont construits comme l’Odyssée d’Homère.

Ce conte s’adresse prioritairement aux enfants à partir du CE1, à ces âges où naissent une prise de conscience essentielle sur le monde environnant.

L’enfant et son professeur et/ou parent y trouveront matière à se poser questions sur l’état de nos océans aujourd’hui. Qu’est-ce que le Septième continent ? Les larmes de sirènes ? Le réchauffement des eaux ? Les migrations climatiques ? L’homme peut-il avoir une action positive sur la nature et le monde animal ?

Le choix du conte musical participatif est essentiel. L’enfant/public agit avant et pendant le déroulement du spectacle. Les enfants participent tous ensemble à la progression et à la résolution de l’histoire. Pour cela, nous demandons au public de fabriquer un instrument de musique avec des matières de récupération qu’il trouvera dans leurs poubelles de recyclables. Une incitation ludique à prendre conscience de l’incroyable quantité de déchets plastiques que nous produisons, une incitation à être créatif et à transformer ses déchets.

J’ai fait le choix d’une mise en scène résolument épurée, sans vidéo, sans artifices, décors et costumes réalisés à partir d’objets et tissus de récupération. J’ai souhaité dans l’écriture du livret autant que dans la mise en scène - et c’est tout le sens de mon travail en général - que ce soit l’enfant qui crée ses propres images, qu’il ait cette liberté de poser son propre imaginaire sur l’histoire tout comme on le fait quand on lit un conte. Les images sont suggérées, jamais imposées.

La musique, bien sûr, est un élément essentiel, nous avons avec Julien Le Hérissier travaillé très étroitement pour que texte et musique avancent ensemble dans la narration. Nous souhaitons ici offrir un livre ouvert à l’imaginaire, à la propre créativité de l’enfant, loin des écrans et musiques amplifiées. Quand les enfants me demandent : “Comment tu fais pour trouver des histoires”, je leur réponds : “je m’ennuie !”

Julie Martigny

Note d'intention du compositeur

On dirait un dessin animé... Voilà la phrase que j'ai entendue à de nombreuses reprises à l'issue de la création d'*Ondin* et *La Petite Sirène* dans sa version originale (quintette à vent et percussions). Dans sa version orchestrale, j'ai souhaité amplifier ce ressenti en déployant une grande variété de couleurs pour traverser les épisodes animés ou sombres, humoristiques ou héroïques de ce conte musical contemporain.

Dans une interaction totale avec la dramaturgie du texte de Julie Martigny, les deux thèmes principaux, celui d'Ondin et celui de La Petite Sirène évoluent au long des quatre actes du récit. La quête écologique et personnelle de notre héros progresse ainsi avec l'aide de ses amis poissons, représentés par quatre instruments solistes (piccolo, hautbois, clarinette et basson) qui enchevêtrent de façon ludique leurs motifs respectifs pour donner un thème entraînant.

Le public participe directement à l'action en prononçant la formule magique et en jouant avec leur instrument en matériau de récupération qu'ils auront conçu et décoré en amont, sensibilisant toutes les générations à la revalorisation des déchets.

Impliqués dans une démarche créative, les spectateurs concentrent ainsi leur attention sur ce voyage musical qui est une histoire à la fois drôle, émouvante et optimiste face aux défis que les générations actuelles et futures devront relever.

Julien Le Hérissier

La dimension participative

L'une des particularités d'*Ondin et la petite Sirène* est la participation active du public qui chante, joue des percussions et fait des bruitages avec l'Orchestre. Ces interventions sont inscrites dans la partition et demandent de la part du chef d'orchestre, avec la complicité de la récitante, une double direction : celle de l'Orchestre et celle du public.

Pour toutes les classes

« Instrument à percussions, formule magique et petite forme rythmique »

Les spectateurs seront amenés à participer au conte, notamment avec un instrument de musique qu'ils auront fabriqué en classe à partir des déchets domestiques : une bouteille en plastique de récupération, de petit format, vide, avec des stries régulières, sans étiquette, remplie d'éléments sonores (riz, lentilles, billes...) (voir kit de fabrication). Une occasion de prendre conscience de la quantité de déchets que nous jetons dans un même foyer, d'être créatif pour offrir une seconde vie à nos déchets.

Ils pourront l'utiliser pendant l'appel de Mami Wata, en la remuant (maracas), en la frappant ou en l'utilisant comme un guiro grâce à une baguette ou un petit ustensile, lui aussi de récupération.

« À chacun son poisson ! »

Par ailleurs, les enfants créeront en classe un poisson en carton, à la forme et aux couleurs de leur choix (peinture, collages etc.). Ce poisson sera accroché à une baguette à l'aide d'une ficelle. De cette façon, il sera possible de faire nager les poissons lors du spectacle.

Pour deux classes

« Et si l'on participait à l'élaboration des décors du spectacle ? »

Pour ce spectacle, deux classes travailleront à la création de bâches. L'une représentera une « mer sereine et propre », propice à la faune sous-marine, l'autre une « mer poubelle » relative aux dérives écologiques, à partir de matériaux recyclés.

Les deux écoles seront amenées à échanger au fil de l'année, à travers leurs recherches respectives sur l'environnement. L'objectif serait que les élèves puissent se rencontrer une fois en amont du spectacle pour se présenter mutuellement leurs créations et partager leurs apprentissages.

L'école du Domaine du Possible à Arles, grandement investie dans les questions écologiques l'an passé, travaillera sur la « mer sereine et propre ». La seconde école, associée à la Collection Lambert sera chargée de la « mer poubelle ».

(voir document de fabrication)

Un peu plus loin dans l'imaginaire de la Sirène

Une sirène (du grec ancien : Σειρήν / Seirén, du latin : Siren) est une créature mythologique hybride : mi-femme et mi-oiseau (tradition antique gréco-romaine) ou mi-femme et mi-poisson (tradition médiévale scandinave).

Résumé du conte *La Petite sirène* de Hans Christian Andersen

La petite sirène est un être sans pied mais pourvu d'une queue de poisson qui vit dans l'océan avec sa famille. Elle est passionnée par le monde d'en haut celui des humains et rêve de marcher sur terre à leurs côtés. Un soir, elle découvre un grand navire avec un jeune prince à son bord. Une tempête éclate, le bateau coule et le prince se débat dans l'eau pour ne pas se noyer. La petite sirène vient à son secours et le dépose sur une plage où il est recueilli par des jeunes filles. Elle regagne alors tristement le fond de l'océan. Elle rêve de devenir humaine et éternelle grâce à l'amour d'un homme. Une sorcière lui propose son aide en échange de sa voix. Cette transformation sera définitive et mortelle si le prince ne l'épouse pas. Désormais humaine, la petite sirène retrouve le prince qui l'invite dans son palais. Malheureusement, il est amoureux d'une autre. Il décide d'épouser cette dernière et condamne la petite sirène à mourir. Ses sœurs tentent de la sauver en voulant tuer le prince, mais la petite sirène refuse car elle veut donner sa vie pour l'amour du prince. Elle se jette à l'eau et se transforme en ange.



La Petite Sirène, illustration de Bertall.

Biographie de Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen est né à Odense au Danemark le 2 avril 1805, dans une famille pauvre. Son père meurt alors qu'il est âgé de onze ans. Trois ans plus tard, il part seul chercher fortune à Copenhague. Après quelques essais dans le chant, le théâtre et la danse, ses études sont financées par le directeur du Théâtre Royal de la ville. Dès 1822, Andersen commence à publier ses premiers textes. Il obtient son premier succès avec un récit fantastique « Promenade du canal de Holmen à la pointe orientale d'Amagre » (1830). Par la suite, il écrit d'autres romans autobiographiques ou d'inspiration romantique (... « Rien qu'un violoneux » (1837) et des récits de voyage tels que « Bazar d'un poète » (1842) et « Visite au Portugal » (1866). Entre 1832 et 1842, il publie ses premiers courts récits merveilleux « Contes pour enfants » (1835), qui n'était pas destiné au seul public enfantin. Le succès immédiat l'encourage à poursuivre et à publier chaque année de nouveaux contes. Il écrit

au total plus de cent cinquante contes imprégnés de romantisme et associant le merveilleux et l'ironie. Andersen a un style très personnel par l'utilisation habile et équilibrée du langage courant, des expressions populaires. Il sait exprimer, dans une langue très simple, les émotions les plus subtiles et les idées les plus fines, passant sans difficulté de la poésie à l'ironie, de la farce au tragique. Ses contes mettent en scène aussi bien des rois et des reines, réels et légendaires, que des animaux, des plantes, des créatures magiques (sirènes et fées) et même des objets. Parmi ses contes, les plus célèbres restent *le Vilain Petit Canard*, *la Reine des neiges*, *les Habits neufs de l'empereur* et *la Petite Sirène*. Il meurt à Copenhague le 4 août 1875.

Des représentations picturales



La statue de *la Petite Sirène* à Copenhague

Véritable symbole de la ville de Copenhague, cette statue se trouve sur les quais de Langelinje et accueille depuis 1913 les voyageurs au port de Copenhague. Cette statue en bronze fait référence au personnage de la petite sirène du conte de fées écrit en 1837 par l'écrivain danois Hans Christian Andersen. Pour sa réalisation, le sculpteur Edvard Eriksen s'est inspiré de la danseuse étoile Ellen Price qui, en 1909, a interprété le rôle de la Petite Sirène au Royal Theatre de Copenhague. C'est la femme du sculpteur, Eline Eriksen qui a été le modèle pour cette œuvre.



Ulysse et les sirènes, Pablo Picasso © Succession Picasso © musée Picasso, Antibes



Ulysses and the Sirens,
© Herbert James Draper
(1864–1920)

Une représentation chorégraphique

Sirènes par le chorégraphe Martin Harriague, avec les danseurs du CCN Malandain Ballet Biarritz. Cette œuvre dénonce la pollution dont les mers et les océans sont victimes.

Reportage sur la création de cette œuvre : <https://www.youtube.com/watch?v=1QBPfh44Wi4>

Extrait du ballet *Sirènes* <https://www.youtube.com/watch?v=snZKX8h-X1I>

Les sirènes dans le mythe de l'Odysée, Homère

L'Odysée relate le retour du héros Ulysse (Odysseus en grec), qui, après la guerre de Troie dans laquelle il a joué un rôle déterminant, met dix ans à revenir dans son île d'Ithaque, pour y retrouver les siens. Au cours de son voyage en mer, rendu périlleux par le courroux du dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux personnages mythologiques. Alors qu'ils s'apprêtent à aller vers les sirènes, Ulysse se rappelle ce que lui avait dit Circé : « Faites attention, vous allez rencontrer des sirènes. Si vous écoutez leur chant, elles vous attireront avec elles et vous mourrez en vous écrasant sur les rochers. Tu devras préparer des boules de cire pour mettre dans les oreilles de tes compagnons et pour éviter qu'ils n'entendent les sirènes. Je te laisse le droit de les écouter mais à une seule condition : tu devras être attaché au mât de ton bateau et quand tu supplieras tes compagnons de te détacher ils devront resserrer tes liens. » Ulysse prépare des boules de cire et les donne à ses compagnons. Son équipage l'attache au mât du bateau. Ulysse et ses hommes arrivent au royaume des Sirènes.

Celles-ci chantent d'une voix mélancolique : « Viens donc par ici Ulysse, arrête ton bateau et viens nous rejoindre ». Ulysse supplie ses compagnons de le détacher pour rejoindre les sirènes mais ils résistent et resserrent ses liens. Ils s'éloignent peu à peu des sirènes.

Cet épisode est à l'origine des expressions « céder au chant des sirènes » ou « écouter le chant des sirènes », qui veulent dire écouter ou se laisser tenter par un discours attirant mais trompeur ou même dangereux.

L'Odysée a inspiré un grand nombre d'œuvres littéraires et artistiques au cours des siècles, et le terme « odysée » est devenu par antonomase un nom commun désignant un récit de voyage plus ou moins mouvementé et rempli d'aventures singulières.

Les sirènes figures mythologiques grecque et nordique

La figure de la sirène apparaît avec la mythologie grecque dans le récit de l'Odysée d'Homère mais on retrouve ces personnages dans la mythologie nordique.

Il se peut que l'origine des sirènes se trouve dans les récits des navigateurs qui les confondaient avec des animaux rares : les lamantins. Christophe Colomb raconte d'ailleurs qu'il aurait rencontré des sirènes dans une de ses traversées. Il a donc sûrement croisé un lamantin dont l'apparence est semblable aux descriptions des sirènes et les cris plaintif. Dans de nombreuses légendes européennes rurales, des êtres mi poisson mi femme peuplent des lacs et des rivières comme les ondines.

Les pistes pédagogiques

LA MUSIQUE

- Apprentissage des instruments de la formation musicale. Plusieurs œuvres existent qui présentent les instruments de musique dont la plus connue : *Pierre et le Loup* de Serge Prokofiev
- Comment associer ces instruments à un caractère, un type de personnage, imaginer leur histoire?
- Faire une liste des personnages de *Ondin et la Petite Sirène*, imaginer quel instrument pourrait leur être associé, selon leur caractère.
- Découverte des instruments liés aux personnages de *Ondin et la Petite Sirène* avec des écoutes adaptées
- Découverte de caractères musicaux liés aux ambiances du conte : tempête, mer calme, amour, peur, voyage... par des écoutes adaptées

L'EMOTION DE LA MUSIQUE

- Écouter différents extraits de musique
- Quelles émotions expriment les différents extraits ?
- Travailler sur les différents caractères musicaux.

PARLER EN MUSIQUE

- Qu'est-ce qu'un conte ? Qu'est-ce qu'un conteur ? Qu'est-ce qu'un conte musical ? À quoi sert la musique dans l'histoire ?
- Comment le conteur et la formation musicale peuvent-ils interagir ?
- Musique seule, quand pourquoi ?
- Texte seul, quand pourquoi ?
- Texte accompagné de la musique. Qu'apporte la musique au texte ? Quelle dimension ? (voir plus haut, émotion)

UNE CREATION : C'EST QUOI ?

- Qu'est-ce qu'une œuvre classique ? Qu'est-ce qu'une création ?
- Pourquoi choisir d'inventer une nouvelle histoire plutôt que de raconter une histoire que l'on connaît déjà ? Quelle sorte de créations connaissez-vous ? (Livre, histoires, musique, cinéma, dessins animés, mangas, jeux vidéos...)
- Pourquoi créer est important ? (Le monde évolue, l'Art avec lui. L'Art peut-il à son tour faire évoluer le monde ?)

LE MYTHE ET LES MONSTRES MI-ANIMAL/MI-HUMAIN

- Découverte ou re-découverte de l'histoire de *La Petite Sirène*
- Quels sont les mythes qui utilisent la sirène ?
- Découvrir les créatures hybrides égyptiennes, grecques, nordiques,...
- Pourquoi le personnage principal s'appelle « Ondin » ?

LE VOLET ECOLOGIQUE

- Qu'est-ce que le septième continent ?
- Qu'est-ce qu'une larme de sirène ?
- Recherche sur la pollution des fonds sous-marins et des plages
- Proposer des solutions de recyclage. Proposer des idées pour assainir les plages.
- Qui pollue les océans ? Qui pollue les plages ? Y a-t-il des solutions ? Proposer des idées.
- Dans le conte, pourquoi les poissons sont-ils obligés de fuir leur « pays » ? Qu'est-ce qu'un réfugié climatique ?

Proposition d'ateliers pédagogiques auprès des écoles

INTERVENANTS

- Julie Martigny : auteur / metteur en scène / interprète
- Julien Le Hérisier : compositeur

Les ateliers peuvent être menés par un ou plusieurs intervenants

Durée : 1h30/2h00

EXEMPLE D'UNE SÉANCE :

- Petits exercices ludiques d'échauffement : corps, concentration, écoute collective
- Écoute d'extraits musicaux du conte *Ondin et La Petite Sirène*
- Reconnaître les instruments, les rythmes, les émotions,...
- Choisir un extrait et raconter une histoire inventée avec comme personnage principal une créature hybride (mi-humain, mi-animal)
 - Conter cette histoire sur la musique
 - Mettre en scène cette histoire et créer un univers sonore

Les ateliers peuvent aussi s'adapter à un élément du travail en cours de la classe visitée. (ex : écriture d'un spectacle, ateliers musiques,...)

Improvisation musicale en groupe, le « Massage de tympan » ou la « Médiation sonore »

Il s'agit ici d'un atelier dans la filiation des travaux d'Alain Savouret, musicien ayant créé la classe d'improvisation générative du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et auteur du « Solfège de l'Audible »¹.

Cet atelier demande la constitution de deux groupes : les enfants masseurs (les faiseurs de sons) et les enfants massés, dans une posture de méditation. Un groupe est placé au centre de la pièce les yeux fermés pendant que l'autre crée un espace sonore bienveillant autour d'eux à partir de la richesse de la palette sonore environnante : la voix, le corps et les objets présents dans la salle. Une seule règle est fixée : « La méditation commence dans le silence et se termine dans le silence ». Cela permet de respecter chaque étape de la production sonore.

Il est important de ne pas guider le premier massage. Souvent, lors de l'échange qui suit, les élèves massés expriment une écoute très analytique « J'ai entendu Martin qui a fait du bruit avec une feuille ». Il est alors bon d'expliquer que l'écoute n'a pas pour but d'être cérébrale mais sensorielle, il s'agit de se laisser porter par l'univers sonore. Cela rejoint les réflexions sur la méditation en pleine conscience.

Il s'agit donc d'un atelier à trois dimensions :

- Explorer le monde sonore en tant qu'acteur.
- Jouer collectivement avec les autres : écoute des autres participants, réponse et adaptation aux sons qu'ils produisent, réflexion sur la forme.
- Créer pour les autres : Il ne s'agit pas de jouer pour soi mais d'être au service du groupe des massés. Chaque individu est ainsi au service de l'ensemble.

¹ Introduction à un solfège de l'audible: l'improvisation libre comme outil pratique. Présentation Google Books : Alain Savouret explore dans ce livre un domaine peu pensé par les compositeurs et les pédagogues? : comment guider et enseigner l'improvisation libre. Il le fait non pas en théoricien, mais en tirant les fruits de son expérience accumulée comme tuteur, entre autres, à la classe qu'il a dirigée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. La nouveauté de ce domaine est telle que l'auteur doit forger quelques mots ou expressions pour attirer l'attention sur des réalités peu regardées habituellement des musiciens. Cela donne lieu à des jeux de mots qui font, peu à peu, entrevoir au lecteur une manière nouvelle d'écouter (qui devient l'hypothèse de la triple écoute? en posture analytique) fondée sur les trois piliers que sont le temps, l'espace et la mémoire. Cette première brique, modeste mais ambitieuse, vers un solfège de l'audible est peut-être un moyen de revenir au senti dans l'expression du musicien, à rebours du caractère souvent trop abstrait ou théorique de l'abord qui est donné aux musiques savantes (classique, jazz ou contemporaine) enseignées traditionnellement. L'ouvrage est prolongé de quelques descriptions d'exercices, de textes complémentaires écrits par d'anciens élèves ou collaborateurs et se termine par des fiches pédagogiques.

Atelier d'expression corporelle

Comment écouter et vivre la musique corporellement ?

Pour réaliser des ateliers d'expression corporelle, créer un espace dégagé de tout objet dans lequel vous pouvez vous mouvoir aisément.

À partir d'un mot/d'une émotion/d'un personnage

A quoi la musique me fait-elle penser ? Essayer d'associer un mot/une émotion à la musique.

Exemple : le vent. Qu'est ce que le vent fait sur mon corps ? Comment une grande bourrasque de vent me fait bouger ou inversement une brise légère ?

Exemple : la joie. Quels gestes pourraient traduire cette émotion ? Chercher quelques gestes sur ce thème et les répéter.

Sur chacune de ces thématiques, vous pouvez aussi guider la découverte de la musique en utilisant quelques verbes d'action qui selon vous correspondent à la musique : effleurer, tapoter, sauter, tourner... Ces indications leur permettront de développer et d'enrichir leur vocabulaire gestuel.

À partir du rythme de la musique

Écoutez les différents rythmes de la musique, ceux-ci sont-ils lents, rapides ? À partir de cette écoute, expérimentez des déplacements dans l'espace. Si la musique est rapide, vous pouvez courir mais aussi tester un déplacement lent. Qu'est ce qui est le plus évident ? Vous pouvez essayer une marche très lente sur une musique lente et tenter une course.

Cet atelier doit vous permettre d'explorer les vitesses de la musique dans votre corps. Les déplacements peuvent aussi être remplacés par des mouvements unique de bras, de tête, de buste, de bassin... À la fin, il est possible aussi de se laisser porter entièrement en improvisation sur les vitesses de la musique.

À partir de l'espace

Choisir un espace pour danser. Explorer une danse sur place et inversement une danse qui se déplace dans tous l'espace. Puis, sur la musique trouver quel lieu et quelle utilisation de l'espace correspondent le mieux.

À partir du duo/du groupe (pour le cycle 3 et plus)

En duo : Qu'est-ce qu'une marionnette ? Par deux, imaginer que l'un est une marionnette et l'autre celui qui la manipule. Entre les deux un fil imaginaire est tendu, celui-ci permet d'actionner les gestes de la marionnette.

En groupe : Par groupe de 5, une personne se positionne devant le groupe et commence à faire des gestes faciles que tous peuvent reproduire. L'ensemble du groupe le suit et reproduit ses gestes.

Où trouver la musique de Julien ? Des vidéos de Julie, de Christophe ?

- Vous trouverez sur le site de Julien Le Hérissier, en suivant ce lien, quelques extraits audios et vidéos de ces créations : <https://www.julienleherissier.com/audiovideo>

- Pour découvrir Julie Martigny :

- *L'île indigo*, Conte Musical Participatif <https://vimeo.com/278392026>

Livret et récit : Julie Martigny / Musique : Julien Le Hérissier / Direction : Christophe Mangou
Orchestre National du Capitole

- *Noire Lumière*, <https://vimeo.com/364588730>

Julie Martigny Performance / Gilles Coronado Musique/ Christophe Tostain Vidéo/

- Pour découvrir le travail de Christophe Mangou

- *Eva pas à pas*, https://www.youtube.com/watch?v=QcoOb-bDISU&feature=emb_logo

- *The Steppe Legend au Barbican à Londres*, avec l'Orchestre des étudiants du conservatoire d'Almaty (Kazakhstan), Sept 2006

- *Tableaux*, Ensemble Amalgammes, https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8HbgRYaI9K0&feature=emb_logo



Christophe Mangou

- **Quel est votre métier et comment l'avez-vous découvert ?**

Je suis chef d'orchestre. J'ai commencé la musique par la percussion et ai beaucoup joué dans des orchestres étant jeune... comme les timbales ne jouent pas beaucoup dans de nombreuses œuvres du répertoire classique, je passais beaucoup de mon temps à regarder le chef diriger, depuis ma place privilégiée (le plus souvent pile en face de lui). Plus tard, je prenais systématiquement le conducteur (la

© Baptiste Millot

partition du chef d'orchestre) avec moi, pendant les répétitions, pour suivre, tenter de comprendre cet art de la direction d'orchestre qui me fascinait...

- **Quelle formation avez-vous faite pour pratiquer cette profession ?**

Étant au CNSMDP en percussion, j'ai fait deux ans d'option « initiation à la direction d'orchestre » puis je suis rentré dans la classe de direction de ce conservatoire, avec pour Maître Janos Fürst, pour y rester 4 ans.

- **Vous travaillez souvent autour de projets jeunes publics, pourquoi ce choix ?**

Avant tout parce que la transmission de ma passion aux plus jeunes me semble être essentielle aujourd'hui, dans cette société où tellement de choses passent par la machine, où le silence n'existe plus ou fait peur (« La musique est le silence entre les notes » - C Debussy), où tellement de personnes (y compris les jeunes) pensent que la musique classique est réservée à une « élite ». Mais c'est complètement faux, la musique classique peut toucher n'importe qui, à partir du moment où il y a la réelle volonté de l'artiste de transmettre et de partager... et puis, j'aime les enfants et réfléchir à ce qui pourrait les toucher... Paradoxalement, c'est un public très exigeant, qui ne ment pas... et il faut donc une exigence extraordinaire pour leur servir des projets qui leur apportent vraiment quelque chose de profond et d'essentiel.

- **Chaque année, vous partagez des projets artistiques avec l'Orchestre Régional Avignon-Provence, qu'est-ce qui vous plaît dans le travail avec cet orchestre ?**

C'est un orchestre avec une énorme exigence artistique mais à dimension familiale, avec une approche du travail agréable et saine. De plus, cet orchestre a un service des nouveaux publics particulièrement dynamique, inventif et prolifique, avec qui j'adore collaborer, échanger...

Ondin et la Petite Sirène :

- **Vous avez déjà collaboré plusieurs fois avec Julie Martigny et Julien Le Hérissier : Qu'appréciez-vous dans le travail de l'un et de l'autre et dans ce travail d'équipe ?**

Julie est une artiste avec qui je collabore depuis une dizaine d'années maintenant, sur des projets extrêmement différents. C'est une personne d'une richesse incroyable, avec qui j'ai l'impression de repousser les frontières du possible à chaque projet.

Julien est un compositeur extraordinaire, avec un langage en même temps complexe et accessible, une imagination débordante, et surtout une dimension lyrique et expressive incroyable.

Travailler avec « mes JUJU », comme je les appelle, est un pur bonheur, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde artistiquement... et humainement (il n'y a qu'à visionner les vidéos tutorielles du projet « L'Île indigo », donné à Avignon il y a quelques saisons d'ailleurs, pour sentir le « fluide » qui passe entre nous !).



Julie Martigny

Julie Martigny écrit, met en scène et interprète. La scène est pour elle cet endroit privilégié où partager et vivre nos histoires, petites et grandes. Les différents domaines avec lesquels elle s'exprime interagissent tous les uns avec les autres, ils se complètent et se nourrissent pour ce seul désir de nous raconter.

L'ECRITURE

« *La lune est bossue* » - Pièce de théâtre
Coup de coeur de Arnaud Laporte dans l'Émission « La dispute » - France Culture « Un petit bijou » Arnaud Laporte

© Julien Panie

« *Implosion* » - Nouvelle

Parue en 2018 chez les Éditions Le Soupirail

Lauréate du concours de Nouvelles organisé par les Éditions le Soupirail et le magazine culturel Zone critique.

« *L'île indigo* » - Conte Musical

Co-commande de l'Orchestre National du Capitole, l'Orchestre National d'Ile-De-France, l'Orchestre Régional d'Avignon. «Une création innovante et géniale» En Aparté / «Une expérience pédagogique inédite» La Dépêche

« *Ondin et la Petite Sirène* » - Conte Musical

Commande de l'Orchestre Régional de Normandie pour la version Quintette à vent + Percussion
Co-commande de l'Orchestre National du Capitole, l'Orchestre National d'Ile-De-France, l'Orchestre Régional d'Avignon pour la version symphonique

LA MISE EN SCENE

Elle débute et apprend la mise en scène auprès de Yves Pépin, grand scénographe, notamment conseiller artistique sur les Cérémonies des JO de Pékin et qui a reçu de nombreux Awards pour ses spectacles dans le monde entier. Depuis 1998, elle travaille à ses côtés sur les Cérémonies d'Ouverture et de Clôture des Jeux Paralympiques d'Athènes, les Jeux d'Afrique au Nigéria, des spectacles nocturnes permanents à Singapour/Sentosa, en Chine, en Inde, en France...

De son côté, elle met en scène des spectacles grand format en France et en Chine, et réalise des mises en scène pour l'Ensemble Amalgammes, l'Orchestre National d'Ile-De-France, l'Orchestre National du Capitole, et pour ses propres créations avec sa compagnie.

L'INTERPRETATION

On a pu la voir jouer pour de nombreux metteurs en scène et chorégraphes dont Philippe Caubère, Tom Yang, Fanny Bouyagui, Clémence Weill et tourne au sein des scènes nationales françaises et festivals européens. Elle lit pour Paul Auster, R-J Cornelly...

Elle est interprète de nombreux spectacles jeune public tels que « *Eva pas à pas* », « *L'île indigo* », « *Pierre et le loup* » avec l'Orchestre National du Capitole, l'Orchestre régional Avignon-Provence, l'Orchestre National d'Ile-de-France, l'Orchestre de Normandie, « *Caravane Gazelle* » avec ArteCombo et Olivier Calmel, « *À l'abordage* », « *Amouuuurrrs* », « *Et quand le loup* » avec le Théâtre du Champs Exquis,... dans « *Le jeune prince et la vérité* » de Jean-Claude Carrière avec le TANIT Théâtre.

Site Julie Martigny : <https://www.julie-martigny.com/>



Julien Le Hérissier

• Quel est votre métier et comment l'avez-vous découvert ?

J'ai plusieurs métiers, chef de chant, professeur d'accompagnement et compositeur. Ils se regroupent tous dans la composition puisque j'y mets une intention particulière dans l'utilisation de la voix et du chant en particulier, et que j'écris beaucoup d'œuvres pédagogiques. J'ai toujours eu envie d'être créatif dans plein de domaines. La cuisine par exemple est une passion depuis que je suis tout petit, et j'ai

© Carl Westergren

toujours adoré inventer des recettes plutôt que de les suivre. Quand j'ai eu assez de connaissances musicales, je me suis rendu compte que je pouvais aussi cuisiner avec les notes pour créer des œuvres selon mes goûts et mes envies, et cette épatante abondance de liberté et de possibilités m'a comblé !

• Quelle formation avez-vous faite pour pratiquer cette profession ?

Pour la composition, j'ai beaucoup écouté et lu de musique, je le fais encore, de la même manière que je suis beaucoup de recettes de cuisine avant de pouvoir m'en éloigner et créer un plat. J'ai suivi de nombreux cours dans différents conservatoires, dont le CRR de Toulouse et le CNSMD de Paris, notamment les cours d'écriture, d'analyse et d'orchestration, qui m'ont apporté une grande aisance dans le maniement des lignes et des timbres. Mais je n'ai pas suivi de cursus de composition.

• Quel type de musique composez-vous ? Composez-vous uniquement pour des orchestres ?

J'écris plusieurs types de musique, selon le public auquel je m'adresse. Une musique plutôt accessible, pleine de références pour du jeune public, et une musique peut-être plus ardue au premier abord pour un autre public, ou pour moi même. Mais elles sont animées par les mêmes motivations de transmission, un soin de la ligne, une présence du chant...

• Qu'est-ce qui vous aide à composer et vous inspire ? Quelles ont été vos sources d'inspiration pour la création de la musique d'Ondin et la Petite Sirène ? Qu'avez-vous voulu mettre en valeur musicalement ?

Je suis un grand fan d'opéra, et si certaines musiques sont contemplatives ou poétiques, la mienne est sans ambiguïté théâtrale. La dramaturgie est un puissant levier d'émotion pour moi, qu'il y ait un texte ou non. Pour Ondin, ma première source d'inspiration est évidemment le texte de Julie Martigny. J'ai la chance de travailler avec elle depuis quelques années, et l'univers qu'elle propose me parle toujours beaucoup et je ne manque pas d'idées pour mettre en valeur son texte. J'ai aussi ton mon bagage culturel, qui est en moi et qui s'exprime presque à mon insu. De ce fait, c'est souvent après avoir composé que je comprends ce qu'y a pu se passer dans ma construction musicale, et on peut dire que la musique d'Ondin, finalement, tient beaucoup du dessin animé ; elle accompagne les personnages et les fait vivre avec beaucoup de spontanéité.

• Vous avez déjà partagé L'Île Indigo avec Julie Martigny et Christophe Mangou : comment se passe ce processus de création collective ?

Pour l'Île Indigo, Christophe avait un cahier des charges déjà assez clair que Julie et moi devions respecter, le travail a été très riche et se fait avec beaucoup d'enthousiasme, nous nous sommes donc rajouté dans la joie pas mal de « contraintes », mais nous sommes persuadés que « de la contrainte naît la créativité ». Pour Ondin, le projet a été initié par Julie. Elle m'a proposé un thème qui m'a emballé : la pollution des océans. Puis de son côté elle a écrit la première version du texte qui m'a tout de suite inspiré. J'ai fait la musique de mon côté, en bousculant légèrement ce qu'elle avait écrit (avec son accord bien sûr), puis d'elle même elle a fait d'autres modifications pour mieux

coller à la musique, et a créé une mise en scène en lien avec l'univers que j'ai proposé. Tout se passe de façon fluide. Nous nous entendons particulièrement bien.

- **Qu'est-ce qui vous intéresse dans les créations musicales pour le jeune public ?**

Quelque part en chacun de nous réside l'enfant que nous avons été, et le mien est très heureux que son adulte hôte puisse lui écrire un conte musical comme il les aime. Ce que j'aime dans ce travail c'est me relier à cette joie et à cette spontanéité sans filtre, sans chercher d'effet plus cérébral. J'adore partager cet univers tout compte fait très intimes avec le public, les enfants bien sûr, mais aussi les adultes, et également tous les partenaires sur le plateau qui en général renouent aussi avec leur enfant intérieur. Permettre ces moments de joie collective est exaltant !

- **Quels sont vos futurs projets ?**

Eh bien... faire vivre ceux qui ont été annulés ou déplacés suite à la période de confinement que nous avons vécu, et que nous vivons encore à moitié, à savoir un oratorio pour chœur d'enfants, orchestre et orgue « Arthur et la porte interdite », des mélodies pour soprano et piano sur des textes de Forough Farrokhzad, une poétesse iranienne incrouable, une pièce pour chœur amateur, et j'ai dans mes projets personnels de grandes envies qui j'espère verront le jour, notamment un opéra tout public (adapté pour les adultes et les enfants) et un cycle de mélodies pour soprano et orchestre qui est presque terminé...



Orchestre Régional Avignon-Provence

Fondé à la fin du 18^e siècle, l'Orchestre Régional Avignon-Provence appartient à ces orchestres qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service public à savoir la création, la diffusion et l'accompagnement des publics dans la découverte de programmes musicaux

© Alexandra de Laminne

classiques et contemporains de qualité. En outre, la création du département des Nouveaux Publics en 2009 permet aujourd'hui à plus de 25 000 enfants, adolescents et adultes, d'assister aux concerts de l'Orchestre. Il est également le compagnon fidèle de l'Opéra Grand Avignon dont il accompagne toute la saison lyrique. Grâce à sa politique artistique, l'Orchestre Régional Avignon-Provence offre une profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l'approche des œuvres, quelles que soient leur époque et leur style.

Sollicité pour participer à de prestigieux festivals comme le Festival d'Avignon et le Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron, l'Orchestre Régional Avignon-Provence est présent aussi bien en France qu'à l'international.

De grands chefs le dirigent et de prestigieux solistes viennent se produire à ses côtés, qu'ils soient musiciens ou chanteurs.

Parallèlement, la mise en place d'une politique discographique dynamique atteste de la haute qualité de cette formation orchestrale. Fidèle à son approche du jeune public, l'Orchestre a réalisé un livre disque pour le centenaire de *Peter Pan* à partir d'une œuvre commandée au compositeur Olivier Penard. En 2013, il a édité un enregistrement du *Docteur Miracle*, opéra-comique de Bizet, salué unanimement par la critique (Choc Classica). En juin 2014 est paru *L'Amour Masqué* de Messager chez Actes Sud. En mai 2015, un disque avec le harpiste Emmanuel Ceysson est paru chez Naïve. En janvier 2017 est sortie la création mondiale *Homeriade* de Dimítris Dimitriádis avec le comédien Robin Renucci. Plus récemment, une production discographique qui enchante : la *Société Anonyme Des Messieurs Prudents* de Louis Beydts dévoilée chez Klarthe. En 2018 est sorti un disque avec Nathalie Manfrino chez Decca Universal et en 2019 est paru un enregistrement live du *Dilettante d'Avignon* chez Klarthe.

Soutenu par l'État (Ministère de la Culture), la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon et la Ville d'Avignon, l'Orchestre Régional Avignon-Provence apporte son concours à un territoire régional dont le patrimoine culturel et l'histoire musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches d'Europe.

Sous l'impulsion de Philippe Grison, Directeur Général, et de Debora Waldman, nouvellement nommée Directeur Musical, l'Orchestre Régional Avignon-Provence continue de rayonner sur son territoire, en France et à l'international.

Sources :

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/une-petite-sirene_total.pdf

CONTACT

Camille Girard
Responsable des actions culturelles et de la
diffusion des concerts en région
04 32 76 05 84
camille.girard@orchestre-avignon.com

