DOSSIER

GIROUETTE

Un conte improvisé par l'AÉROphone

** Aérophone \a.e.ʁɔ.fɔn\ nom masculin, Def :*
Instrument de musique dont le son est produit par le souffle.

***Girouette** est un Road-Movie théâtral et musical improvisé, répondant aux codes originaux de l'art du conte.*

Le spectacle

Les artistes demandent au public **4** ingrédients narratifs qui leur permettront d'improviser l'histoire : un **personnage principal** avec **un nom** (humain, animal, végétal, objet, etc…), une **saison**, un **objet**.
Ces 4 ingrédients sont écrits à la craie sur les 4 faces de la girouette, unique accessoire scénique du spectacle.
L'aventure peut alors commencer…

Le conte

Depuis la nuit des temps, les aèdes, bardes, ménestrels et autres troubadours en passant par les griots africains ou encore les rakugokas japonais, transmettent des histoires à l'oral. La pratique de l'art du conte est universelle et intemporelle. Les contes se racontent, n'ont pas d'auteur. C'est une littérature mouvante et émouvante à portée de voix. Les contes racontent l'histoire humaine mais quels sont leurs origines ? Viennent-ils des rêves, des mythes ? Ils sont des archétypes transversaux, les sédiments de l'histoire humaine. Le conte donne à voir et à entendre. Il n'est pas psychologique, il crée des images mentales fortes chez le spectateur. Il y a une porosité entre la réalité et le fantastique, le merveilleux, la magie et le quotidien. Le conte n'a pour but de tout expliquer et n'a pas de moral délivrée à la fin. C'est un acte de partage.

L'improvisation théâtrale

L'art du conte c'est l'art du récit oral. Une histoire se raconte à chaque fois différemment : en fonction du contexte, des spectateurs, du cadre, etc…
Il y a toujours une part d'improvisation, même infime, dans la prise de parole car le conte est un récit vivant. Avec Girouette, l'improvisation théâtrale est poussée au maximum, la performance artistique apporte une dimension spectaculaire à la narration : voix, mime, interactions avec le public et les musiciens. Le public comme les artistes voyagent dans l'instant présent avec une intensité plus forte car chaque seconde s'invente sous nos yeux et nos oreilles.

La musique

L'Aérophone est un quatuor unique : comme il n'existe aucun répertoire musical pour lui, les 4 ami(e)s l'ont inventé en revisitant les œuvres
de Pergolèse à Jenkins, de Galliano à Armitage, de Nishiura à Schnittke, sans oublier Björk… Leurs arrangements originaux soulignent sous un nouvel angle la beauté des compositions tout en révélant l'harmonie sensible et audacieuse des 4 instruments réunis.
Le quatuor improvise la bande son du spectacle à partir de 16 morceaux de musique préparés.
Lesquels et combien d'entre eux seront joués et sur quelle durée ? Nul ne le sait à l'avance…

Le répertoire musical *

Danse des Sauvages (les Indes Galantes) – J. Ph. Rameau
Valse – A. Schnittke
Palladio – K. Jenkins
Ouverture de Dancer in the Dark – Björk
Tango for Claude – R. Galliano
Spiegel Im Spiegel – A. Pärt
Sabat Matter – G.B. Pergolesi
More London Street – T. Nishiura
Alphornballad – D. Armitage
Indifférence – T. Murena
Gymnopédie – E. Satie
Viatge – traditionnel balkans

**** Tous les arrangements ont été réalisés par l'Aérophone***

Extrait d'un article d'élèves de CM1-CM2 de l'école de Bully

"...4 musiciens plus une comédienne improvisaient le spectacle. La comédienne jouait les scènes en fonction des choix qu'on avait fait pour l'histoire. En fonction des émotions de l'histoire, les musiciens choisissaient de jouer une musique de leur répertoire. Les mouvements de la comédienne étaient étonnants. C'était intéressant d'écouter plusieurs instruments, car chaque musicien en jouait de plusieurs. Ce qu'on a trouvé de nouveau, c'est que c'était improvisé au fil du temps..."

Des instruments de musique

Flûte traversière : Connue en Europe depuis le XIIIe siècle, la flûte traversière est un instrument composé d'un tuyau cylindrique muni d'un trou d'embouchure et de 6 trous de jeu. À la Renaissance, pour la différencier de la flûte droite, elle devient « traversière » car elle est tenue de travers.

Flûte piccolo : Le piccolo (mot signifiant « petit » en italien) est un instrument de musique à vent, plus précisément un bois appartenant à la famille de la flûte traversière. Il est également appelé « petite flûte » et il sonne à l'octave supérieure d'une flûte traversière (plus aigu donc).

Scie musicale : Elle fait partie de la famille des idiophones : pas de membranes, d'anches ou de cordes, le son est produit par le corps de l'instrument lui-même. La scie musicale peut émettre un son par percussion ou par frottement, traditionnellement à l'aide d'un archet de violon.

Clarinette : La clarinette est un instrument de musique à anche simple appartenant à la famille des bois.

Clarinette Basse : La clarinette basse est un instrument à vent de la famille des bois, à anche simple et perce cylindrique. La clarinette basse appartient à la famille des clarinettes, mais elle est plus grande, donc plus grave. Sa grande taille nécessite de nombreuses clés.

Hulusi : Le hulusi est un instrument à vent à anche libre de culture dai, composé d'une calebasse et de tubes de bambou. Le son est proche de celui d'une clarinette. C'est un instrument chinois.

Cor : Instrument à vent et de cuivre formé d'un long tube arrondi, sans autres ouvertures que l'embouchure et un pavillon très évasé, par lequel la main droite, selon sa position, forme les divers tons de la gamme et leurs accessoires. On l'appelle aussi cor de chasse.

Cor des Alpes : Le cor des Alpes est un instrument de musique à vent, en bois, de la famille des cuivres. Apparu au XIV ^{e} siècle, il était utilisé initialement pour communiquer à distance en montagne. On le trouve surtout en Suisse, mais aussi en Autriche, en Allemagne, en France, en Pologne, en Ukraine et en Roumanie.

Tuben ou wagnertuba : C'est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres. Les musiciens d'orchestre appellent le tuba Wagner «le cochon chanteur» car il a un cri distinctif.

Accordéon : C'est un instrument à air composé d'un soufflet et de deux claviers à touches ou à boutons dont le jeu déclenche des soupapes auxquelles correspondent des lamelles de métal qui vibrent au passage de l'air.

Un dossier pédagogique

Apprendre à devenir spectateur !

1/
Je m'appelle…
Je suis en classe de…
J'ai assisté à la représentation du spectacle… le…à/au…
Est-ce la 1ère fois que tu assistes à un spectacle vivant ? Oui/non
Te souviens-tu des spectacles vivants auxquels tu as assisté ?
A ton avis, pourquoi parle-t-on de spectacle vivant ?
Après avoir assisté à la représentation, quelles sont, selon toi, les qualités, les compétences d'un bon spectateur ?

2/
Quelques informations sur le spectacle
Que veut dire Girouette ?
Qui signifie aérophone ?
Combien d'artistes y avait-il sur scène ?
Quelles disciplines artistiques y avaient-ils sur scène ?

3/
Je m'interroge
Comment se nomme le/les personnages interprétés par le/la comédienne ?
Comment se nomme le/la comédienne ?
Comment se nomment les musiciens ?
Connais-tu d'autres métiers importants pour créer un spectacle vivant ?
Après le spectacle comment te sens-tu ?
Qu'as-tu appris ?

4/
Je donne mon point de vue
Fais le dessin, le croquis de ton moment préféré durant la représentation !

Sous forme d'acrostiche, donne ton point de vue sur le spectacle (jeu, texte, mise en scène, accessoires, costumes, musiques, lumières…)
Tu peux prendre une feuille à part si tu veux.
G
I
R
O
U
E
T
T
E

5/
Dessine le spectacle avec les différents instruments de musique.

6/
Liste 3 choses dont tu aimerais te souvenir du spectacle toute ta vie.

7/
Qu'apporte la musique dans la vie ?

8/
Est-ce que toi aussi tu inventes des histoires ?

La toute petite compagnie

Fondée en 2012 et installée dans l'Ain, La Toute Petite Compagnie œuvre pour défendre l'accès à la culture pour tous et partout. Spécialisée dans le jeune public, ses créations ont été jouées plus de 2000 fois en France et à l'étranger. Elle est aujourd'hui un acteur culturel incontournable dans le département. Depuis plusieurs années, en parallèle des spectacles en tournées, La Toute Petite Compagnie a développé de nombreux projets d'actions culturelles auprès de différents publics. Elle intervient auprès du très jeune public : de la formation des professionnels de la petite enfance, aussi bien qu'en milieu scolaire de la maternelle au lycée. Elle coordonne et anime des projets artistiques auprès de publics empêchés, allophones et en milieu carcéral, en France et à l'étranger. La Toute Petite Compagnie est spécialisée dans les spectacles itinérants, autonomes techniquement afin de rendre plus facile l'accès à la culture et à la pratique artistique en milieu rural ou dans des milieux défavorisés.

Les artistes

Christine COMTET, *flûtiste*

Elle vient de Lons le Saunier, dans le Jura et c'est là, avec les chants d'oiseaux que tout a commencé, cette timide et humble envie de les imiter. Après un passage au CRR de Lyon où elle a obtenu une médaille d'or de flûte et de musique de chambre, elle décroche ensuite le Premier Prix au CNSM de Lyon. Gourmande, curieuse et aux goûts éclectiques, elle se produit au sein de diverses formations, de la sonate à l'orchestre symphonique. Elle joue régulièrement à l'opéra de Saint Etienne, est flûtiste de la Compagnie de théâtre musical Le Piano Ambulant et a réalisé plusieurs enregistrements avec l'Ensemble Orchestral Contemporain ou l'orchestre OSE. Elle enseigne parallèlement la flûte à L'Ecole de musique d'Irigny.

Raphaël VUILLARD, *clarinettiste*

1er prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, spécialisé sur les instruments anciens. Il se consacre pendant plus de dix ans à la musique d'orchestre, à l'opéra et à la musique de chambre. Compositeur et interprète pour le spectacle vivant, il se plonge corps et âme dans la musique assistée par ordinateur. Il rencontre, en 2005, Khaled Aljaramani en Syrie, avec lequel il fonde le groupe Bab Assalam. Entre compositions et improvisations, ils explorent les chemins d'une world music hypnotique qui s'inspire aussi bien de la musique soufie, de thèmes traditionnels orientaux, de musique classique que d'expérimentations électro.

Philippe CONSTANT, *corniste*

Médaille d'or de cor et de musique de chambre, il obtient en 1997 un Prix de Virtuosité au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Après avoir collaboré avec de nombreux orchestres - Orchestre de Chambre de Lausanne, de Genève, Orchestre National et Opéra de Lyon, EOC, OSE -, il devient titulaire de l'Opéra de Saint-Etienne en 2002. Musicien polyvalent, il est membre du Quintette de Cuivres Alliance et du 7th Art Orchestra. Fondateur et directeur de l'Académie de Cuivres en Dombes depuis 1996, il dirige 5 saisons d'inclusion culturelle à destination de 61 structures sanitaires et médico-sociales de l'Ain.

Eric MEUNIER, *accordéoniste*

Poly-instrumentiste, titulaire du Diplôme d'Etat de contrebasse et d'accordéon, il enseigne actuellement au Conservatoire de Bourg-en-Bresse ainsi qu'à l'Ecole de Musique Montrevel-en-Bresse. Musicien de différents orchestres classiques régionaux, il se produit régulièrement dans diverses formations éclectiques. Il travaille aux côtés d'Olivier Sandler, Eric Moulin, Bernard Bruel, récemment Sébastien Jaudon et Natasha Bezriche pour leur spectacle « Lumière noire, hommage à Léo Ferré». Passionné par la contrebasse, l'accordéon et la musique pluriculturelle, il est à l'origine du « Trio Viatge » et du spectacle « Au cœur de la môme ».

Justine HOSTEKINT, *comédienne*

Formée au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, elle se perfectionne dans le clown de théâtre et l'improvisation. Elle travaille en tant que comédienne pour de nombreuses compagnies de la région lyonnaise. Elle a été clown hospitalier au sein de l'association "les Clowns de l'Espoir" (Lille), et elle est membre de la Lily (Ligue d'Improvisation de Lyon) depuis 207. Elle anime des stages, des ateliers autour du théâtre et de l'improvisation, intervient en entreprise pour du team building.

Greg TRUCHET, *metteur en scène et comédien*

Titulaire du DUMI il a suivi l'enseignement de l'ENM de Villeurbanne en batterie rock, jazz, et percussions afro-cubaines. Après s'être formé au métier de comédien et de metteur en scène à la Scène sur Saône, il co-fonde la compagnie jeune public « Fleurs de peau » et joue pendant 7 ans plus de 1500 fois ses spectacles à travers la France. Depuis 2012, c'est au sein de La Toute Petite Compagnie qu'il crée ses spectacles, coordonne et anime des projets artistiques en France et à l'étranger. Ses spectacles ont reçu différents prix (Prix du Jury et Prix de la mise en scène Petits Molières 2013, Prix du public au Bonheur des Mômes, etc.). Il intervient régulièrement au CFMI de Lyon en tant que formateur : Musique et Petite Enfance et Musique et Handicap.

Fiche technique

Distribution
Christine COMTET - Flûte, Piccolo, Scie
Raphaël VUILLARD - Clarinette, Clarinette Basse, Hulusi
Philippe CONSTANT - Cor, Tubène, Cor des Alpes
Eric MEUNIER - Accordéon
Justine HOSTEKINT, Greg Truchet – Récit (ensemble ou en alternance)

Espace scénique : 7m d'ouverture, 6m de profondeur
Obscurité : pas indispensable
Jauge : 150 maximum (au-delà il faut sonoriser)
Temps de montage : 1h
Temps de démontage : 30mn
Lumière : autonomie si besoin

CONTACTS

Artistique :

Greg 06 73 35 14 14 / greg.latoutepetitecompagnie@gmail.com

Production & diffusion :

Elisabeth / 06 88 07 28 57 / latoutepetitecompagnie@gmail.com