

DES CORMS À L'APPEL

ODYSSÉE
— ensemble & cie —

PROJET ARTISTIQUE

INTENTIONS

De Roland de Roncevaux à Olivier Messiaen, le Cor a toujours été l'instrument de l'appel. Mais ces « appels » avaient au départ une fonction purement pratique de communication à distance (à la chasse, à la guerre, dans les alpages, signal de poste, etc.). Par la suite, cette fonction pratique des appels pour cor s'est peu à peu perdue, pour ne laisser se développer que leur aspect de réjouissance musicale. En jouant de manière ludique sur les différents sens du mot « appel », ce spectacle permet de faire entendre l'étonnante diversité de la famille des cors (cor des Alpes, cor Baroque, trompe de chasse, corne animale, cor moderne et cor classique) dans un répertoire d'appels musicaux (et vocaux) couvrant la quasi intégralité de l'histoire de la musique.

Seul en scène, dans un décor plus que minimaliste (1 table, deux chaises et ses instruments), Serge Desautels campe un musicien chargé d'illustrer musicalement une conférence sur les appels, mais qui attend en vain la conférencière, qui n'en finit pas... de ne pas arriver ! Il tente donc, de plus en plus désespérément, de « l'appeler » par tous les moyens dont il dispose... appels pour cor traditionnels (Wagner, Brahms...), mais aussi théâtre musical (Rebotier, Aperghis) ou appels vocaux (Schwitters)... Cette fausse conférence devient le prétexte d'une plongée décalée et pédagogique dans l'histoire de la musique !

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Ce spectacle permet de découvrir une famille d'instruments assez méconnus mais ayant chacun une « personnalité » forte et une histoire particulière : cor des Alpes, trompe de chasse, cor moderne, etc.

Chemin faisant, c'est à une véritable histoire de la musique que l'on assiste, tant le répertoire du cor est riche et varié. On découvre également comment se crée un « langage » musical, à partir d'éléments au départ anecdotiques ou pratiques, mais enrichissant peu à peu la palette expressive de l'instrument.

D'autre part, en jouant avec les différents sens du mot « appel » (lancer un appel, faire appel, pied d'appel et appel du pied, etc.), le spectacle crée un parallèle entre le langage parlé (plus familier aux enfants et aux enseignants) et le langage musical qui semble de prime abord plus abstrait.

PROGRAMME MUSICAL

- Richard Wagner : "Appel de Siegfried" : 3e journée de la tétralogie (1865)
- Jacques Rebotier "Pchhh" pour atomiseur (2010)
- "Appel" de corne animale
- Benjamin Britten : "Prologue" de la sérénade pour cor, ténor et cordes (1943)
- Marc Antoine "Marquis" de Dampierre : "La Royale" (1734)
- Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour cor en ré majeur Kv 412 (1782)
- Olivier Messiaen : "Appel interstellaire" (1976)
- Georges Aperghis : "Récitation N°11" (1978)
- Johannes Brahms : Symphonie N°1 (1876)
- Jacques Rebotier : "Reviens" pour Cor des Alpes (2010)
- Jacques Rebotier : "La peau du cor" (2010)
- Kurt Schwitters : "Ursonate" (1932)

NOTE DE MOTIVATION

INTÉRÊT POUR LE JEUNE PUBLIC ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Depuis maintenant trente ans, Odyssée ensemble & cie propose des spectacles de théâtre musical à la croisée du théâtre, de la danse, du mime et de la musique. Résolument orientée vers l'expression musicale contemporaine, la compagnie est attachée à faire découvrir la musique aux plus jeunes et crée ainsi des spectacles à leur intention.

Elle accompagne ses créations d'actions artistiques afin de sensibiliser et préparer les enfants en amont mais également en aval afin d'en approfondir la compréhension. Elle tisse ainsi des liens sensibles entre ses propositions artistiques et le monde extérieur.

Odyssée développe une démarche de médiation singulière. L'approche pédagogique musicale de la compagnie s'apparente à l'apprentissage de la parole. Les enfants sont directement mis en contact avec l'instrument sans apprentissage préalable de codes ou des techniques instrumentales. Ainsi l'enfant s'empare intuitivement de l'instrument et de la musique grâce à un processus d'écoute et d'imitation. Cette approche, essentiellement tournée vers l'expérience de la scène, donne également une place prépondérante à l'improvisation (musicale et scénique) favorisant ainsi la créativité et les singularités de chaque enfant.

Comme à la scène, Odyssée travaille avec les enfants sur la notion de groupe afin de leur apprendre à canaliser leur énergie pour trouver un langage commun. Là encore, le travail d'écoute est favorisé à la fois pour l'aspect musical mais également pour le travail scénique (occupation de l'espace, mouvement d'ensemble ou individuel, rôles au sein du groupe, etc.).

PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE *UN COR ET UNE VOIX*

INITIATION MUSICALE

Grâce à un parc d'une cinquantaine d'instruments, Odyssée propose des initiations à la musique et plus particulièrement aux instruments de la famille des cuivres et percussions.

Cette initiation instrumentale basée sur l'imitation et l'improvisation permet une introduction pédagogique à chaque instrument et peut être réalisée auprès de classes complètes (avec 3 intervenants).

Grâce à cette entrée en matière ludique, il est ensuite possible de glisser vers l'univers du spectacle et ses spécificités musicales et scéniques.

Les interventions proposées peuvent se conclure par une présentation publique si cela semble pertinent. Cette présentation sera ainsi l'occasion d'appréhender la pratique artistique dans sa globalité : musicalité, théâtralité, chorégraphie, narration, créativité, dimension scénique mais aussi spatiale, dimension collective et importance du rapport au public. Tout ce qui constitue, de manière non exhaustive, les préoccupations d'un artiste.

VARIATION LUDIQUE AUTOUR DE LA NOTION D'APPEL

Il est également possible d'organiser en classe des séances de « jeu » collectif autour de la notion d'appel. Il s'agira d'explorer ses multiples dimensions notamment vocales, instrumentales et visuelles...

On pourra par exemple inventer collectivement des codes sonores très simples (vocaux ou instrumentaux) permettant de transmettre des messages à distance et de tenter de déchiffrer les messages d'une équipe adverse. A cette fin, on pourra également envisager des ateliers de construction d'instruments « sonores » permettant la diffusion de messages « codés ».

Un autre jeu de ce type pourra s'appuyer sur des messages visuels et corporels à déchiffrer par une équipe distante, ou par l'invention de langages mixtes (sonores et visuels) comme l'Ursonate de Kurt Schwitters (avec 1 intervenant).

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

« Il faut que tout change pour que rien ne change »
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *Le Guépard*)

Tout change à Odysée depuis sa création : le petit quintette de cuivres de 1986 s'est transformé aujourd'hui en un ensemble de quatre cuivres et percussions. Les élèves de conservatoire sont devenus des professionnels aguerris et reconnus ayant plusieurs milliers de représentations au compteur. L'organisation « entre copains » a mué en une petite entreprise de neuf salariés, soutenue et reconnue par les institutions culturelles. Les concerts en costards et pupitres ont laissé place à des spectacles musicaux pluridisciplinaires faisant appel à des chorégraphes, metteurs en scène, costumiers, scénographes...

Les musiciens interprètes du début sont à présent compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles. Pourtant, cette capacité à faire apprécier très largement une musique contemporaine innovante reste intacte. Malgré (et grâce à) tout ce chemin parcouru, cette volonté d'embarquer leur public dans des aventures originales est plus que jamais la marque de fabrique de ces cinq artistes définitivement inclassables. Finalement... rien ne change !

SERGE DESAUTELS

Corniste « classique » professionnel, Serge Desautels s'est peu à peu spécialisé en musique ancienne avec des orchestres « baroques » renommés (Les Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, l'Accademia Bizantina, etc.) qui lui ont donné l'occasion de se produire dans des salles prestigieuses (Opéra de Paris, Teatro Real de Madrid, Barbican Center de Londres, Opéra de Vienne, Théâtre de l'Ermitage de Saint-Petersbourg, Théâtre de la Cité Interdite de Pékin, Dock Street Theater de Charleston-USA, etc.), tout en approfondissant sa passion pour l'histoire du cor.

En parallèle, il trouve dans le Théâtre musical un autre domaine lui permettant de sortir des sentiers battus de la musique. C'est essentiellement avec Odyssée ensemble & cie dont il est le directeur artistique qu'il développe cette passion. Depuis 1993, il a eu l'occasion de donner environ 1800 représentations de la trentaine de spectacles qu'il a créés avec cet ensemble.

En créant ***Un cor et une voix***, il donne donc libre cours à ses deux passions, celle du théâtre musical, mais également celle de l'histoire si particulière de son instrument ; le cor.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée du spectacle : 50 minutes

Âge conseillé : à partir de 7 ans

CONDITIONS DE TOURNÉE

Le spectacle existe en deux versions : la première sans aucune technique, la seconde avec un plan de feu très simple, qui implique la présence d'un régisseur.

Version 1 :

1 personne au plateau / en tournée

Cession : 750 euros HT

Version 2 :

1 personne au plateau + 1 régisseur

Cession : 1000 euros HT

Jauge : nous consulter

Besoins techniques

Une table, deux chaises, et 4 petites « découpes » pour mettre en valeur les instruments dans leurs boîtes.

Transport au départ de Lyon

L a m
a r t
i n e

FUTURS
COMPOSÉS
RÉSEAU NATIONAL
DE LA CRÉATION
MUSICALE

CONTACT

Valentine Brune
chargée de diffusion et de
communication

Odyssee ensemble & cie
25 rue Roger Radisson
69005 Lyon
+33 (0)4 72 49 72 33

contact@odyssee-le-site.com
www.odyssee-le-site.com