

Antoinette la poule savante Antoinette the wise hen

Un conte musical
Ecrit et mis en musique par Isabelle Aboulker
Pour mezzo-soprano et baryton.

*Une production de la Compagnie In-Sense
Mise en scène : Sébastien Davis*

Contact : info@compagnie-in-sense.fr / delphine.ceccato@wanadoo.fr
Administrateur – Philippe Scagni : 06 87 44 58 83
Chargée de Prod./diff. – Delphine Ceccato : 06 74 09 01 67
<http://www.compagnie-in-sense.fr>

mairie12.paris.fr

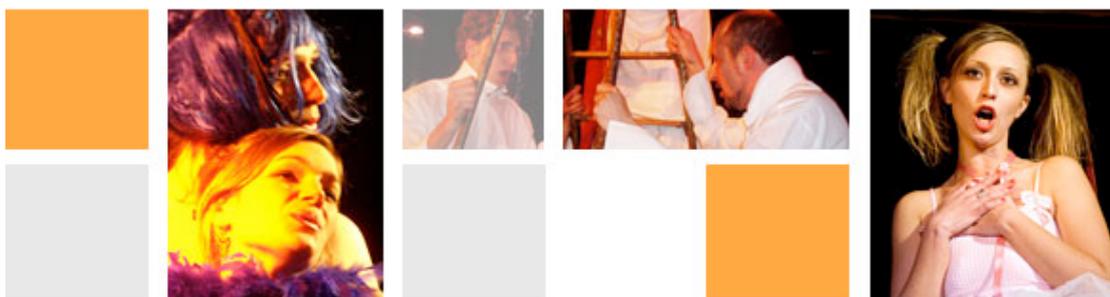
théâtre douze

Compagnie In-Sense

La Compagnie In-Sense crée et produit des spectacles vivants dans le domaine de l'opéra et de la musique classique au sens large (opéra, théâtre musical, oratorio, récitals, etc...). En outre, elle organise des ateliers pédagogiques et des stages d'art lyrique. L'objectif principal d'In-Sense est de tisser des liens entre des formes musicales souvent considérées comme élitistes, et un public plus large et populaire. Pour ce faire, la Compagnie réunit un collectif d'artistes (chanteurs, instrumentistes et metteurs en scène) tous rassemblés autour du même concept d'accessibilité.

En adaptant ces formes lyriques à des lieux de théâtre et des salles municipales, In-Sense souhaite en effet redonner un sens social et politique à l'opéra afin de faire partager la joie et l'émotion qui s'en dégagent.

La compagnie développe de plus en plus son activité auprès des enfants et des jeunes, grâce à ses ateliers pédagogiques. C'est dans cette démarche qu'elle engage sa future production : Cinq contes musicaux écrits et mis en musique par Isabelle Aboulker pour mezzo-soprano et baryton.

UN MOT DE LA COMPOSITRICE ...

Composés en 1978, les "Quatre Contes Musicaux pour les Petits" ont été, dès leur parution en 1993 aux Editions Billaudot, appréciés par les enseignants, et travaillés dans les classes maternelles et primaires (CM1, CM2). L'enregistrement du CD en 2003 (Frémeaux et Associés) fut l'occasion pour moi de composer un cinquième conte.

Puis, la version bilingue français-anglais parue récemment a trouvé sa place dans les programmes d'initiation à l'anglais dès la maternelle.

L'estime et la reconnaissance des enseignants me sont moins précieux que le plaisir des enfants et les conversations échangées avec ce très jeune public, dialogues d'égal à égal, instants privilégiés à mettre peut-être au compte d'une inoxydable et éternelle part d'enfance.

Belle rencontre que la mienne (musicienne aimant les voix et le théâtre) avec la Compagnie In-Sense, dont les artistes talentueux, chanteurs remarquables, excellents comédiens, familiers des ouvrages lyriques du répertoire, offrent aux publics les plus divers, des spectacles de très grande qualité avec une grande générosité.

Isabelle Aboulker

DESCRIPTIF DU PROJET

La compagnie avait à cœur, pour sa nouvelle production, de se tourner vers le monde de l'enfance.

C'est pourquoi nous avons choisi « Cinq Contes pour enfants » écrits et composés par Isabelle Aboulker, compositrice contemporaine qui écrit merveilleusement pour la voix et pour les enfants. Nous les avons adaptés de manière à n'en faire qu'un seul et même conte, intitulé « Antoinette la poule savante », en respectant l'intégralité des textes et de la musique.

D'autres part, ces contes musicaux, initialement écrits et mis en musique en français, ont été merveilleusement traduits en anglais, nous offrant en plus la perspective de créer deux spectacles en parallèle :

- Une version pour les 3-5 ans où l'usage de l'anglais est très succinct.
- Une version pour les 6-9 ans agrémentée de quelques phrases et chants doublés en anglais, afin d'accompagner par le biais du théâtre, l'initiation à la langue anglaise en école primaire.

Isabelle Aboulker, a d'ailleurs activement participé à la réécriture de certaines pièces pour ce projet. Ainsi remanié, cet opéra pour enfants est conçu pour deux chanteurs et un pianiste, et raconte le voyage féérique de deux enfants en Angleterre, voyage au cours duquel ils croiseront toutes sortes de personnages issus à la fois de la réalité et de leur imaginaire. Pour accompagner cette création, nous avons mis en place des ateliers pédagogiques destinés aux élèves des écoles primaires, ce qui a suscité l'intérêt de la Mairie du XIIe arrondissement qui a attribué à la Compagnie In-Sense une subvention pour mener à bien les ateliers pédagogiques autour de ce projet dans les écoles primaires de l'arrondissement.

(Voir dossier pédagogique ci-joint)

NOTE D'INTENTION DU METTEUR EN SCENE

Antoinette la poule savante / Antoinette the wise hen

Finally I can express myself in english ! After all those years working in the french theater... Wait... Uh oh...you may not understand english ? Or do you ? ...well... it is so embarrassing... anyway... back to french...

Je disais donc... Antoinette, la poule savante est un voyage bilingue - français et anglais - au pays des contes d'Isabelle Aboulker.

Les Cinq Contes Musicaux Pour les Petits, d'Isabelle Aboulker est une œuvre puissante de par l'extraordinaire simplicité des compositions. Plus communément, le disque est un must-have dans les discothèques de nos enfants. On peut sentir qu'Isabelle Aboulker est ancrée dans une vaste et profonde tradition de musique française. C'est toute une culture qui transpire. Un héritage. Sa musique nous fait tout autant penser aux chœurs d'enfants dans les Messes de Noël de Marc-Antoine Charpentier qu'à Ma Mère l'Oye de Maurice Ravel. Elle englobe tout ce patrimoine, notamment quand il s'agit de musiques dites «pour enfants». Mais ne sommes-nous pas tous enclins à être de «grands enfants» à l'écoute de ces airs...?

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la musique d'Aboulker et l'on aurait tort de les dire. La musique, il faut l'écouter.

En revanche, ce qu'il faut dire... ce sont ces contes.

Deux chanteurs, un pianiste, une forêt de tabourets et la musique d'Isabelle Aboulker.

À l'origine il y a cinq contes isolés. Le rêve de la Compagnie In-sense et de moi-même était de n'en faire qu'un. Donner à voir et à entendre cette œuvre par des chanteurs professionnels qui, par la justesse, la qualité et la simplicité de leur interprétation, rendrait honneur à l'œuvre. Emmener les enfants dans un spectacle unique où tous ces contes seraient réunis, mêlant ainsi des situations abracadabrantes (un dinosaure désespéré, un train amoureux, une poule aventurière) à d'autres plus poétiques (un arbre oublié, un stylo-plume qui fume, une pendule qui recule devant un cheval à bascule...)

Bilingue...? Vous voulez dire bilingual !

Depuis 2007 l'enseignement d'une langue vivante est obligatoire à partir du CE1. Et donc de plus en plus tôt nos charmantes têtes blondes baragouinent dans la langue de Shakespeare au prix d'efforts titanesques de la part du vaillant corps enseignant qui n'était pas préparé à cela.

Dieu merci, Isabelle Aboulker a décidé de prendre les choses en mains et la Compagnie In-sense et moi-même avons pris sur nous de la seconder dans ce magnifique combat.

Ces contes musicaux, initialement écrits et mis en musique en français, ont été merveilleusement traduits en anglais, nous offrant la possibilité d'un spectacle ludico-didactique, ou si vous préférez... comment apprendre en s'amusant !

Il existe deux versions de ce spectacle :

- Une version pour les 2-5 ans ou l'usage de l'anglais est on ne peut plus parcimonieux, se limitant à quelques babils d'usage tels que Hello et Butterfly...
- Une version pour les 6-10 ans dans laquelle certains chants sont chantés en français et/ou en anglais. Ici, point de systématisme. Le bilinguisme se fait en fonction de la structure narrative de manière à ne pas interrompre la ligne dramaturgique.

Pour finir, voici comment commence notre histoire...

Simon est un garçon qui aime les mots. TOUS LES MOTS ! Mais très vite le français ne lui suffit plus dès lors qu'il entend un camarade étranger parler à sa mère AVEC DES MOTS NOUVEAUX ! Ô joie !

Ô extase lorsqu'il se fait inviter par ce même camarade à partir en vacances...en ANGLETERRE !!! Là-bas, Simon va assister à une représentation du Cirque Turluru et laissez-moi vous dire...

«Si vous n'connaissez pas le Cirque Turluru, vous n'avez rien vu... and when you'll know the famous Circus Toolooroo... vous aurez tout vu, AND YOU WILL LOVE IT TOO !»

Sébastien Davis

SCENOGRAPHIE DU SPECTACLE

Dessiner l'espace *d'Antoinette la poule savante* revient un peu à envisager un voyage extraordinaire.

Le départ de Simon et Eliot pour l'Angleterre est le prétexte à un voyage imaginaire bien plus vaste et plus magique que le passage de la frontière pourrait nous laisser l'imaginer.

Pour concevoir la scénographie de ce spectacle j'ai donc désiré m'amuser des images avec la même liberté que celle avec laquelle Simon s'amuse avec les mots.

« Une forêt, de tabourets ... »

... J'ai dès ces premières paroles envisagé un jeu de construction, sobre, coloré, pouvant se décliner et se prêter à toute une série d'espaces aux allures diverses. Ce jeu est à l'échelle des deux interprètes. On peut s'asseoir et monter sur les tabourets *d'Antoinette la poule savante*. Mais on peut également les empiler, les faire rouler, les agencer, de mille manières et avec milles intentions, comme un jeu de construction. Mais aussi on les ouvre et c'est alors les coffres à jouets où les enfants cachent et les parents rangent tous les trésors qui font que les chambres d'enfants sont des territoires sans frontière, où toute histoire peut exister.

J'ai donc rempli les tabourets *d'Antoinette la poule savante* d'images, d'objets, de masques, de marionnettes et de bouts de tissus... Autant de surprises qui permettent à cette histoire et à ces contes d'exister comme si Simon et Eliot avaient passé une journée extraordinaire à jouer dans leur chambre.

Perrine Leclere-Bailly

ISABELLE ABOULKER

Isabelle Aboulker est née en 1938 dans la concordance d'influences d'un grand-père compositeur, Henry Février, et d'un père cinéaste et écrivain, Marcel Aboulker. Parallèlement à des études d'écriture et d'accompagnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle compose pour le cinéma, le théâtre, la télévision. Accompagnatrice, chef de chant, puis professeur auprès des jeunes chanteurs au CNSM, c'est autour de la voix et de l'opéra que se concentre à partir de 1981 son activité créatrice. Attentive à la prosodie, exigeante dans le choix de ses livrets, elle se veut héritière de la tradition française : Debussy, Ravel, Poulenc. L'excellent accueil suscité par la création de son premier ouvrage lyrique « Les Surprises de l'Enfer » (1981) lui fait apparaître l'évidence de son orientation :

« Leçons de Français aux étudiants américains » (1983), « Trois folies d'opéra pour trois femmes compositeurs » (1986), « Cinq Nô Modernes » (1992), « La Lacune » (1993), « Monsieur Balzac fait son théâtre » (1999), « Le Renard à l'Opéra » (2004). Le nom d'Isabelle Aboulker est également indissociable d'opéras pour enfants. De « Moi, Ulysse » (1982, commande de Jean-Claude Malgoire pour l'Atelier Lyrique de Tourcoing) à « Jérémy Fisher » (2007, commande du Quatuor Debussy et de l'Opéra de Lyon), ses ouvrages « Atchafalaya », « Martin Squelette », « Douce et Barbe Bleue », « La Fontaine et le Corbeau », « Les Fables Enchantées », « Les Enfants du levant » sont fréquemment travaillés par des Conservatoires et Ecoles de Musique, et figurent régulièrement dans la programmation Jeune Public de grandes scènes françaises ou étrangères. « Douce et Barbe Bleue » et « Les Fables Enchantées » font l'objet de livres-disques chez Gallimard jeunesse. Isabelle Aboulker a également composé dans la collection « Ecoutez-lire » plusieurs partitions qui accompagnent « Le Petit Prince », « Inconnu à cette adresse », « L'ami retrouvé »... Egalement chez Frémeaux & Associés "Le Petit Poucet", "Cendrillon", "Cinq contes musicaux pour les petits", "Les Enfants du Levant", "Si Molière nous était chanté", "Petites histoires naturelles"...

Conjointement au développement de sa carrière de compositeur, distinguée par un prix de l'Académie des Beaux-Arts en 1999 et le Prix Musique de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques en 2000, Isabelle Aboulker a publié plusieurs ouvrages pédagogiques destinés aux chanteurs durant la période où elle a assumé, de 1983 à 2003, la charge de professeur de formation musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Le 6 Mai 2011, la SACD a décerné à Isabelle Aboulker le prix Maurice-Yvain 2010.

EQUIPE ARTISTIQUE

Sébastien Davis - Metteur en scène

Sébastien Davis est franco-américain. Metteur en scène, réalisateur, monteur et truquiste.

"Thyeste 1947", première mise en scène au Théâtre du Soleil, sous l'aile d'Ariane Mnouchkine. Dès ce premier pas la musique, et le chant a cappella plus particulièrement, occupe une place centrale dans son travail de metteur en scène.

Il initie ensuite une collaboration avec le groupe musical Chet Nuneta avec qui il réalise plusieurs projets au sein des musées d'Orsay et du Louvre dans le cadre du Printemps des Poètes.

Cette collaboration est toujours effective aujourd'hui (mise en scène de concerts, conception du livret du CD, réalisations vidéos...)

Diplômé en 2008 du 1er Département de Recherche et de Formation à la Mise en Scène de l'ENSATT (Ecole National Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre - Lyon) sous la direction du pédagogue russe Anatoli VASSILIEV

Il travaille depuis - essentiellement mais pas uniquement - sur des projets musicaux, notamment en collaboration avec les Jeunesses Musicales de France (JMF) pour mettre en scène concerts, contes ou spectacles musicaux destinés au Jeune Public.

Les artistes avec qui il a travaillé ces dernières années : Maria Robin, Pedro Kouyaté, Ghaliya Benali, Benjamin Ramón & Solen Imbeaud, Sébastien Palis & Frédéric Jouhannet, Zique à tout bout d'champ, Chet Nuneta, Jean-Louis Coulloc'h, Anne Girouard, Yves-Noël Genod...

Aurélié Courtot - Pianiste et directrice musicale

Aurélié Courtot joint à une formation théorique complète (écriture au C.N.R. d'Aubervilliers, solfège, histoire de la musique et analyse au C.N.S.M. de Paris) une pratique instrumentale étendue : premier prix de piano et premier prix d'accompagnement au C.N.R. d'Aubervilliers ainsi que plusieurs prix de musique de chambre. Elle s'est formée entre autres avec Isabelle Grandet, Pascal Devoyon et Jean-Claude Penneret.

Elle se perfectionne par la suite à l'E.N.M. d'Orsay auprès de Michel Benhaïem et obtient le Diplôme d'Etat de piano (délivré par le Cefedem de Rueil) en 1999.

Elle travaille actuellement au conservatoire de Saint-Ouen en tant qu'accompagnatrice des classes de chant.

Parallèlement à cette activité, elle donne des concerts avec différents chanteurs dans des répertoires variés : airs d'opéra, Lied, mélodie, musique contemporaine et quatuors vocaux, notamment au sein de l'ensemble Ganymed. Elle a travaillé également comme chef de chant pour des productions d'opéras et d'opérette, et plus récemment, comme accompagnatrice de chœurs (la Maîtrise de Paris sous la direction de Patrick Marco et le chœur Vittoria d'Ile-de-France sous la direction de Michel Piquemal)

Elle est également accompagnatrice pour les concours d'entrée au C.N.S.M. de Paris.

Curieuse d'approfondir ses connaissances musicales, elle a suivi une formation de contrepoint médiéval à l'E.N.M. de Noisiel avec Raphaël Picazos et Emmanuel Bonnardot.

Marie Blanc - Mezzo-contralto

Marie Blanc obtient son D.E.M. de chant dans la classe de Jean-Louis Dumoulin à l'École nationale de musique de Pantin, puis se perfectionne au côté de Mélanie Jackson, Nadine Denize, Magali Damonte et Béatrice Burley. Elle participe à la master classe de Michel Sénéchal. Elle travaille parallèlement son répertoire auprès des chefs de chant Françoise Macciochi et Jean-Marc Pont-Marchesi et l'art lyrique au contact de Vincent Vittoz, Robert Dumey, Jean-Louis Calvani et Blandine de Saint Sauveur.

Sur scène elle interprète les rôles d'Isabella dans l'Italienne à Alger de Rossini (théâtre Mouffetard 2010, festival d'Avignon 2007), La mère dans Les Larmes de Couteaux de Martinu (Centre Tchèque et ARCAL, création 2010), Farnace dans

Mitridate de Mozart dir. T.Delclaux, Orphée de Gluck, Carmen de Bizet et la Pêrichole d'Offenbach sous la dir. de P.Boutillé, Magdalena dans Rigoletto de Verdi dir Blandine de St Sauveur, Arnalta dans le Couronnement de Poppée de Monteverdi dir A. de Valera et la Troisième dame dans la Flûte enchantée de Mozart dir D.Petrovitch. Elle participe au projet Gariné (Janvier aux Bouffes du Nord et tournée 2009) mis en scène par Irina Brook.

Elle est soliste également dans de nombreux oratorios et chante dans divers ensembles notamment Opus 21 (dir F.Bataille), l'atelier de Catherine Simonpietri.

Elle est co-fondatrice de la compagnie In-sense et crée plusieurs spectacles tels que «l'opéra près de chez vous», «L'opéra de 4 filles».

Philippe Scagni - Baryton

Philippe Scagni suit d'abord des études en Sciences Politiques et en Persan puis devient chroniqueur d'opéra pour divers magazines et est l'un des membres fondateurs du forum francophone consacré à l'opéra www.opera-giocoso.net. Il obtient en 2007 le DEM de chant lyrique de l'ENM de Pantin dans la classe de Jean-Louis Dumoulin et se perfectionne avec Daniel Petrovitch, Frédérique Epin et Hélène Golgevit. Parallèlement, depuis 1999 il chante dans de nombreux ensembles vocaux (Sotto Voce, Le Concentus Vocal, Sagittarius, Akademia, Le Parnasse Français, Les Paladins), et se spécialise dans la musique baroque (il interprète Jesus dans la Passion selon Saint-Jean de Bach et Jephté de Carissimi, ainsi que Le Requiem de Gilles, les Motets de Campra à l'Opéra de Bordeaux et The Fairy Queen de Purcell lors du festival d'été de la Loire.). Passionné de musique contemporaine, il chante notamment dans Io de Robert Cavanna à la maison de la Musique de Nanterre, et The Cries of London de Luciano Berio ainsi que les chansons de Debussy et de Ravel avec Catherine Simonpietri et Sequenza 93. En matière d'opéra, il interprète des rôles de solistes (Le Comte des Noces de Figaro, Rigoletto, Rodrigo di Posa dans Don Carlo, Ottone dans le Couronnement de Poppée de Monteverdi) et participe à La Flûte Enchantée avec Opéra en plein Air. Il intègre le Théâtre de l'Immaturité (Guglielmo dans Cosi fan Tutte), la Compagnie In-Sense ((Taddeo dans l'Italienne à Alger), compagnie 'Minute Papillon' (Sarmiento dans Les Bavards d'Offenbach), et la cie La Lune et l'Océan pour le spectacle Hugoffenbach.

Perrine Leclere-Bailly - Scénographe & costumière

Diplômée du Département Scénographie de l'ENSATT en 2001, elle travaille pour plusieurs compagnies de théâtre et de danse contemporaine. Elle monte Sallinger de Koltès avec Erika von Rosen et Le malade imaginaire de Molière avec Alain Knapp pour la Cie Opale, travaille avec le chorégraphe Stanislaw Wisniewski depuis 2002.

En 2010 elle collabore avec la chorégraphe Erika Zueneli pour sa création, Tournois ainsi qu'avec le collectif 4 ailes dont elle conçoit la scénographie de La Belle au bois en 2011 et celle de l'Oiseau Bleu en 2012.

Elle est également la collaboratrice de Yves Collet pour les créations d'E. Demarcy-Mota à la Comédie de Reims et au Théâtre de la Ville, ainsi que pour celles d'Adel Hakim au Théâtre des Quartiers d'Ivry ainsi que pour les spectacles de la Cie Pandora de B. Jaques-Wajeman notamment.

En 2009 avec l'association ACT&Vista elle met tout son savoir faire au service d'un projet culturel et social pour les quartiers Gare et Franc-Moisin de Saint-Denis.

Elle conçoit en 2010 une exposition pédagogique pour Plaine Commune Habitat et collabore en 2011 avec l'agence PomPomPom pour la scénographie de l'exposition « AFD 70 ans » réalisée en collaboration avec l'agence Magnum Photo.

Denis Amar - Créateur lumière

Diplômé du CFPTS (Centre de formation professionnelle des techniciens du spectacle) en tant que Régisseur Lumière, Denis Amar exerce en plus depuis une quinzaine d'années en régie générale auprès de nombreuses compagnies du spectacle vivant (théâtre, danse, concert).

Il accompagne actuellement la tournée du Repas des Fauves (3 Molières 2012 / Production Atelier Théâtre Actuel), et précédemment a collaboré entre autres avec Fatus, et a travaillé comme régisseur lumière pour Pierre Palmade, Philippe Val, Jacques Weber ou encore Annie Girardot...

Concepteur lumière depuis une dizaine d'années pour la compagnie Hep Théâtre à l'occasion d'Avignon Off 2004, 2005, 2006 et 2010, il a créé également pour Kent, ou encore Les Mouettes.

Il travaille depuis 1999 avec les JMF (Jeunesses Musicales de France), et c'est dans ce cadre qu'il rencontre Sébastien Davis avec lequel il met en place une collaboration artistique fructueuse, déjà 4 spectacles en commun à leur actif.

CONTACTS

Siège Social de la compagnie

Compagnie In-Sense
126 Avenue Gabriel Péri
93400 Saint-Ouen
France

info@compagnie-in-sense.fr

Chargée de production et de diffusion

Delphine Ceccato
06 74 09 01 67
Delphine.ceccato@wanadoo.fr

Coordonnées administratives

N° SIRET : 491 647 210 00021

N° Licence d'entrepreneur de spectacles : 2 - 1056950

Code APE : 9001Z

Compagnie
In-Sense

A decorative flourish consisting of elegant, swirling lines and leaf-like motifs, extending from the bottom right of the text.