

CASSE NOISETTE

Spectacle sans entracte

Durée 65 mn

Tout public à partir de 6 ans

Distribution

Natalie Dessay / Anne Girouard
récitantes en alternance

Anaïs Vaugelade illustratrice

Ensemble Agora
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, harpe

Philippe Andrieux régie lumières

**C'EST LE SOIR DE NOËL À NUREMBOURG.
Clara et Franz reçoivent un curieux jouet en guise de cadeau :
un casse-noisette
que leur parrain, l'énigmatique et inquiétant Drosselmeier,
leur a confectionné.**

**LE JOUET SE RÉVÈLE VITE MAGIQUE.
Clara, irrésistiblement attirée,
se trouve au milieu d'un immense champ de bataille
mettant en face les armées des souris et celle des jouets
commandées par le Casse-Noisette.
De retour à la vie réelle, Clara se heurte à l'incrédulité
de ses parents. Quant à l'horloger Drosselmeier,
il semble en savoir beaucoup plus long qu'il ne veut bien le dire..**

ADAPTATION

Illustré par l'une des plus célèbres musiques de **Tchaïkovski**, Casse-Noisette, ici adapté en conte musical par l'ensemble Agora, fait la part belle au **quintette à vent et à la harpe**.

Assurant un lien constant entre musique et récit, **Anaïs Vaugelade dessine en temps réel** les scènes projetées sur grand écran.

Natalie Dessay ou Anne Girouard, quant à elles, se font conteuses et **donnent vie à des personnages truculents** pour le plaisir des petits et des grands.

MUSIQUE

La musique de Tchaïkovski, une des plus célèbre du compositeur, est choisie pour illustrer l'histoire.

La chronologie du ballet n'est pas respectée mais le matériau musical est « échantillonné », permettant aux si belles danses de la dernière partie du ballet original de trouver un rôle dramaturgique.

La musique de Tchaïkovski est tellement célèbre qu'elle est intégrée dans le « musée imaginaire » de chacun de nous. Dans le même temps, l'histoire du Casse-Noisette est presque inconnue de tous. Cette situation laisse de la liberté pour faire découvrir un argument que la musique a fait oublier et réinterpréter l'histoire et la musique en provoquant de nouvelles associations d'idées.

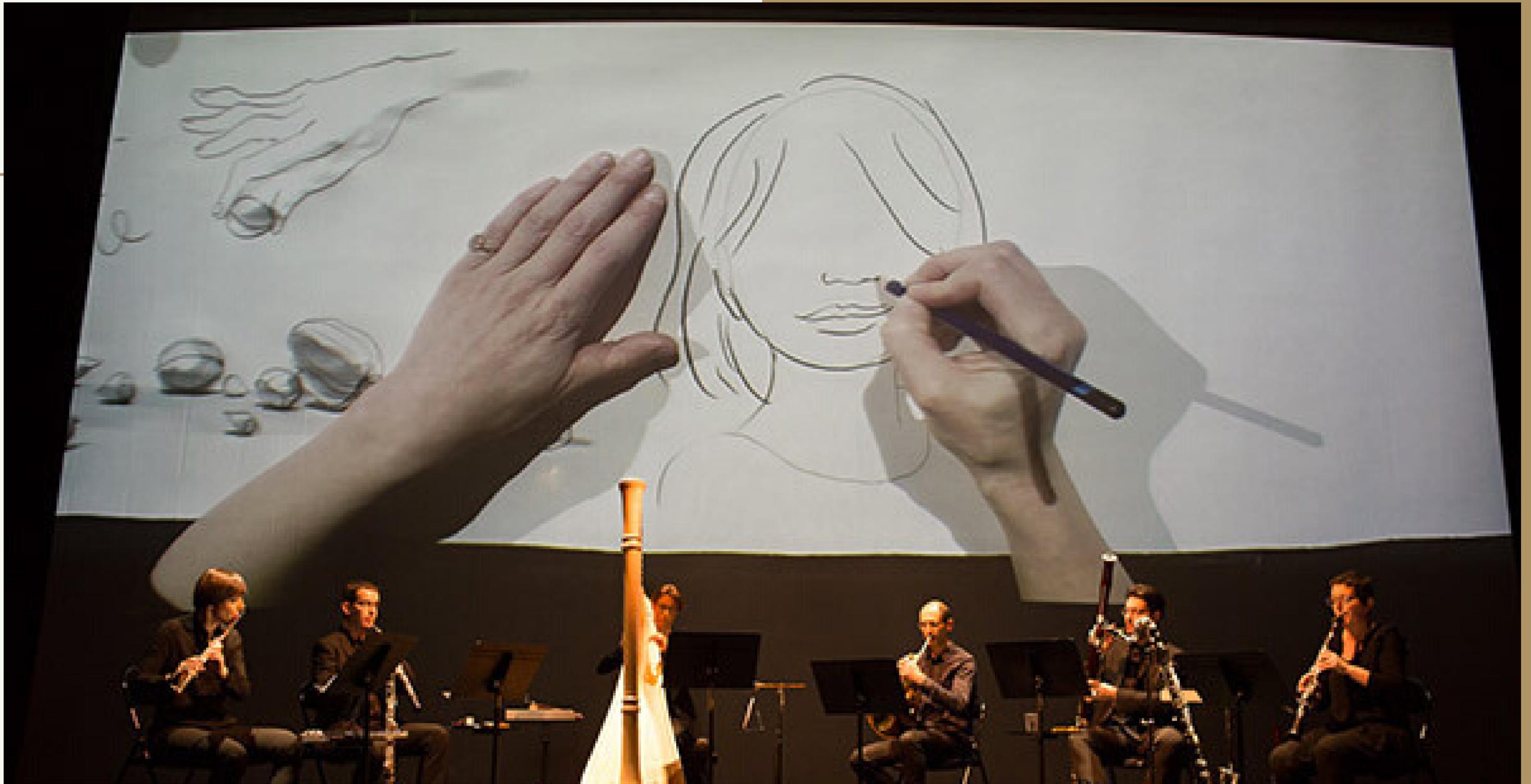
ORCHESTRATION

Le choix d'un compositeur (Luca Antignani) pour concevoir l'adaptation musicale pour six musiciens d'une partition habituellement jouée par un grand orchestre symphonique a permis une relecture miniature de la partition, intelligente par les choix des registres sonores et la conception qui traverse tout le travail.

Des instruments jouets participent de l'univers féérique : clochettes, triangle, crécelles, sifflet. D'autre part, les six musiciens utilisent différents instruments spécifiques qui élargissent la palette de couleurs sonores : clarinette basse, sourdines, piccolo, cor anglais.

Le spectacle, en images

Depuis 1998, l'ensemble Agora imagine des formes de concert alternatives. Illustrateurs, écrivains, metteurs en scène ou comédiens ont participé aux productions de l'ensemble Agora (Natalie Dessay, Irène Jacob, Angélique Clairand, Carl Norac, Rascal, Bastien Vivès, Anaïs Vaugelade).

Il s'agit pour ces musiciens de partager les grandes partitions à la lecture de plusieurs formes artistiques, et toujours dans un souci de révélation de l'œuvre et de proximité avec les auditeurs.

Cette formation originale réunit six instrumentistes :
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et harpe.

Plusieurs orchestrateurs (Fabrice Pierre, Naoki Tsurusaki, Frédéric Pattar, Sylvain Blassel, Sergio Menozzi, Luca Antignani) ont créé un répertoire unique pour l'ensemble Agora : La Boîte à joujoux et Children's corner de Claude Debussy, Peer Gynt de Edvard Grieg, L'Arlésienne et Jeux d'enfants de Bizet, Babar de Francis Poulenc, Roméo et Juliette de Prokofiev, 24 Préludes op.34 de Chostakovitch, Casse-Noisette de Tchaïkovski, etc.

La variété des instruments utilisés, du contrebasson au piccolo, multiplie la palette sonore des orchestrations.

L'ensemble Agora a enregistré plusieurs contes musicaux pour les éditions Actes Sud et Didier Jeunesse.

Magnifiquement illustrés, les albums contribuent au projet de partage avec un large public : L'Arlésienne (ill. Elise Mansot, Actes sud 2004), La Boite à joujoux (ill. Régis Lejonc, Didier jeunesse 2005), La petite Sirène (ill. Nathalie Novi, Didier jeunesse 2008), Les plus belles berceuses classiques (ill. Elodie Nouhen, Didier jeunesse, 2013), et bien sûr Casse Noisette (ill. Juliette Barbanègre, Gallimard jeunesse 2019).

LES MUSICIENS

Catherine Puertolas flûtes

Rémy Sauzedde hautbois, cor anglais

Sandrine Pastor clarinettes

Nicolas Cardoze basson, contrebasson

David Pastor cor

Sophie Bellanger harpe

Natalie Dessay

RECITANTE

Poursuivant une carrière débutée il y a un peu plus de vingt ans, Natalie Dessay ne cesse d'explorer son paysage vocal, confirmant un mouvement qui, depuis une dizaine d'années, l'a conduite à retrouver la mélodie française (notamment accompagnée du pianiste Philippe Cassard), et à aborder des rôles plus inattendus pour une soprano léger : Cléopâtre dans Giulio Cesare de Haendel au Metropolitan Opera de New York dans la mise en scène « bollywoodienne » de David McVickar (2012) et à l'Opéra de Paris dans une mise en scène de Laurent Pelly (2011) ; mais aussi Violetta dans Traviata à l'Opéra de Santa Fe (2009) puis au Festival d'Aix-en-Provence dans une mise en scène de Jean-François Sivadier (2011), Musette dans La Bohème (Opéra de Paris, 2009) ou encore Mélisande qu'elle chante pour la première fois au Theater an der Wien de Vienne (2009).

Enfin, elle révèle au public ce qu'elle appelle « sa vraie voix » en abordant, avec autant de naturel que de maîtrise, le répertoire de Michel Legrand (2011-2014).

Depuis 2006, Natalie Dessay est complice de l'ensemble Agora en participant à plusieurs contes musicaux : La Boîte à joujoux et La Petite Sirène. D'abord albums parus aux éditions Didier jeunesse puis spectacles à l'Opéra-Comique et l'Opéra de Lyon. Elle a enregistré, toujours pour Didier jeunesse, Le Magicien d'Oz et Babar.

Natalie se délecte et s'amuse des rires de sorcières, déforme sa voix avec délectation épousant les rôles, incarnant les personnages des contes, avec tendresse et sincérité.

Anne Girouard

RECITANTE

Anne Girouard a été formée à l'ESAD à Paris puis à l'ENSATT à Lyon . Elle travaille depuis au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Au théâtre elle a travaillé avec Anne-Laure Liégeois (Embouteillage, Dom Juan, Ca, L'Augmentation, Edouard II, La Duchesse de Malfi, Débrayage, Macbeth...), avec Brigitte Jaques-Wajeman (La bonne âme du Setchouan, Tartuffe), avec Jean Lacornerie (Monsieur de Pourceaugnac, Les Dames de la Halle), avec Nathalie Grauwyn (le Bourgeon, Dans les bras de Courteline), Paul Golub (Neva), Philippe Faure (Le Jeu de l'amour et du hasard), Vincent Debost, Richard Brunel, Pierre Lambert, Arlette Téphany...

Au cinéma elle a travaillé avec Charles Némès, Dominique Farrugia, Alain Corneau, Philippe Blasband, Gérard Krawczyk, Jean-Paul Lilienfeld, Michel Delgado, Didier Le Pêcheur, Isabelle Mergault, Hector Capello-Reyes, Stépan Archinard, François Prévot-Leygonie...

A la télévision, elle s'est faite connaître, entre autres, en interprétant le rôle de la reine Guenièvre dans la série Kaamelott (créée par Alexandre Astier), puis en jouant dans la série No limit produite par Luc Besson.

Anne Girouard a conçu et joué le spectacle Heureusement qu'on ne meurt pas d'amour, d'après l'Arlésienne d'Alphonse Daudet et Georges Bizet, avec l'ensemble Agora, mis en scène par Sébastien Davis. Ce spectacle s'est créé au Festival Off d'Avignon 2019 et à reçu un très bel accueil de la presse (Télérama, Classique en Provence, La petite revue).

Anaïs Vaugelade est une écrivaine et illustratrice, auteure de littérature d'enfance et de jeunesse française. Elle est également éditrice.

Ses livres ont été principalement publiés par les éditions L'École des loisirs. Elle a également réalisé de brèves séquences d'animation pour plusieurs longs métrages.

En 2001, elle a reçu le prix littéraire Unesco de littérature pour enfant pour l'album La guerre.

En 2004, elle a reçu le prix littéraire Bernard Versele pour l'album Le Déjeuner de la petite ogresse.

Anaïs Vaugelade et Agnès Desarthe ont imaginé plusieurs albums ensemble.

Le projet Casse-Noisette s'inscrit dans cette complicité artistique.

Anaïs Vaugelade

ILLUSTRATRICE

Agnès Desarthes

● ECRIVAIN

Agnès Desartes est née à Paris en 1966. Considérant très tôt le français comme une langue étrangère - car chez elle on parle l'arabe, le russe et le Yiddish - elle tente de l'appivoiser en écrivant des poèmes qui font pleurer sa mère, des histoires qui enorgueillissent son père. Malgré une orthographe souvent défailante, elle parvient à suivre des études de lettres, puis d'anglais.

La traduction est son premier métier. Les livres pour enfants viennent ensuite, les romans, les chansons, les scénarii, les pièces de théâtre. Arrivée à l'âge où l'on commence à fatiguer, elle mène ces diverses et trop nombreuses activités de front, ce qui la rend parfois folle. Elle danse beaucoup, et jardine vigoureusement.

Jugée tantôt trop douce, tantôt trop cruelle, elle se verra jusqu'au bout comme une immigrée dans la république des lettres.

En écrivant, elle cherche à rendre compte du chaos qui la stupéfie, de la violence qui la cloue et l'empêcherait de se lever si elle ne

trouvait pas moyen de l'utiliser, de la mater, de la transmettre. Issue de la tradition orale, elle a entendu tant d'histoires qu'elle n'a finalement jamais eu d'autre choix que d'en raconter à son tour..

Luca Antignani

Luca Antignani est né en Italie en 1976. Il a obtenu des prix en piano, composition, direction d'orchestre et musique électronique, se perfectionnant en composition à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome et à l'IRCAM de Paris.

Ses œuvres ont été commandées et jouées par nombreuses institutions et festivals, parmi lesquels la Biennale (Venise), l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Rome), le Nouvel Ensemble Moderne (Montréal), Radio France, Présences, Résonances et Agora (Paris), l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, l'Orchestre de la RAI (Turin), l'Orchestre des Pays de Savoie (Annecy), l'Orchestre National de Lyon, la Société de Musique de Chambre de Lyon, le Festival Biennale en Musiques (Lyon), l'Ensemble Orchestral Contemporain et le Chœur Britten (Lyon), Musica (Strasbourg), Les Musiques (Marseille), Dresdner Musikfestspiele (Dresde). Il a remporté de nombreux prix internationaux de composition, parmi lesquels le GRAME/EOC (France), le Barlow Endowment (Etats-Unis), le Prix Molinari (Canada) et le Prix Guido d'Arezzo (Italie).

Il enseigne l'orchestration au CNSMD de Lyon et la musique contemporaine et l'orchestration à la HEM de Lausanne.

ORCHESTRATEUR

Philippe Andrieux

Philippe Andrieux est originaire de Lyon. A une époque où l'enseignement de la création lumières était presque inexistant, il s'est formé au travers de lectures et des rencontres avec les metteurs en scène de passage dans le théâtre de l'Université lyonnaise dont il avait la charge.

Son travail s'est tout d'abord orienté vers le répertoire théâtral contemporain et notamment au cours des années de collaboration avec Michel Pruner au "Théâtre des 30", alors véritable laboratoire de création.

Très vite, son activité professionnelle s'est étendue au delà des frontières nationales. Il a alors travaillé avec les italiens Carlo Boso, Beppe Di Mauro, le russe Georgi Vassiliev, le suisse allemand Peter Braschler, le colombien Fernando Nope ou le palestinien Abu Salem. Une aventure plus particulière le lie au Proche Orient où depuis plus de vingt années il réalise des lumières et forme des techniciens.

Parallèlement à son travail théâtral, Philippe Andrieux éclaire aussi la danse et la musique. En France, il a travaillé au près de Karine Saporta (Centre Chorégraphique National de Caen) en réalisant les lumières de 6 spectacles joués dans le monde entier et sur des scènes aussi prestigieuses que le théâtre de Chaillot à Paris ou le théâtre Marinsky de St

Petersburg. A New York il travaille avec les chorégraphes Catherine Gallant, David Parker et Jim May "Sokolow Theatre/Dance Ensemble" pour lesquels il a conçu les lumières pour 12 pièces dont 5 du répertoire d'Anna Sokolow (figure historique de la Modern Dance américaine).

A l'opéra, il a collaboré avec le Barenboïm-Saïd Music Conservatory, l'Orchestre de Pau Pays de Béarn et le Young Sound Forum of Central Europe. Ces confrontations aux différentes cultures ainsi que sa participation à l'aventure de deux compagnies internationales : "El Hakawati" à Jérusalem et "Theater Maralam" à Zürich, l'ont ainsi poussé à l'étude des relations induites entre lumière et culture sociale. Très logiquement, sa démarche le poussera à faire partager son savoir en enseignant l'éclairagisme artistique au sein d'écoles professionnelles, à l'Université et au cours de différents stages de formation en France.

CREATEUR LUMIERES

AUDREY BARRIERES

+33 6 64 79 80 60

audrey.barrieres@culturevent.fr

www.culturevent.fr

Booking

**Je découvre le spectacle
en vidéo**