

La boîte à joujoux

Ensemble Agora

Un conte musical de Claude Debussy

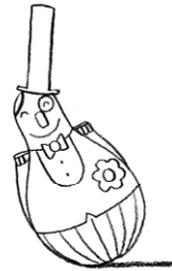
Texte de Rascal

Production la Boitadora - Licence 2-1045262 / 3-1045261

La boîte à joujoux

Distribution

Natalie Dessay, récitante
Ensemble Agora, *quintette à vent et harpe*

La boîte à joujoux de Claude Debussy
Orchestration Fabrice Pierre
Texte de Rascal
Création lumières Philippe Andrieux
Univers visuel d'après les illustrations de Régis Lejonc
Copyright by éditions Didier jeunesse 2008

Création

à l'Opéra comique décembre 2008 avec Natalie Dessay

Durée totale : 45'
Tout public à partir de 5 ans

Note d'intention

La Boîte à joujoux de Claude Debussy s'intègre dans la réflexion de l'ensemble Agora sur le monde de la petite enfance.

Comme le *Babar* de Poulenc, la *Boîte à joujoux* évoque le monde de l'enfance du point de vue de l'adulte. Pas de naïveté, mais beaucoup de tendresse. Le vocabulaire musical ne concède rien aux enfantillages, le langage est savant, complexe, multiple. Claude Debussy signe une partition éloquente tirant profit des caractéristiques des personnages de l'histoire et des situations cocasses et sentimentales : polichinelle fantasque et soldat de jaloux d'une même poupée un peu trop belle (variation sur *l'histoire du petit soldat de plomb* d'Andersen)

Claude Debussy écrit *La Boîte à Joujoux* pour sa fille Chouchou en 1913, dans une version pour piano. Il lui a déjà dédié *Children's corner (Le coin des enfants)* dans les années 1906-1908. L'idée d'un ballet pour enfants lui est soufflée par l'illustrateur André Hellé. Celui-ci propose à Debussy de composer un ballet à partir de l'un de ses albums, *La Boîte à Joujoux*. Le musicien trouve l'inspiration en « arrachant des confidences aux vieilles poupées de Chouchou ». Claude Debussy n'a pas le temps d'en achever la version orchestrale – il meurt en 1918 – qui fut terminée par son ami André Caplet.

100 ans plus tard, l'ensemble Agora propose une version instrumentée pour quintette à vent et harpe par Fabrice Pierre (professeur de harpe au Conservatoire supérieur de Lyon et concertiste). L'idée est de proposer une lecture actuelle de partition. Un siècle sépare le travail de l'ensemble Agora de celui de Debussy. Pour autant, le génie du compositeur est intact. La poésie de son univers sonore, les références et les nombreux clins d'œil musicaux à sa fille (et à ses auditeurs) permettent à la partition de nous parvenir dans tout son charme tendre et désuet.

— Ne sois pas triste, mon joli cœur !
Ris avec moi... Ha, ha, ha !
Des soldats, il y en a dix, vingt, cent ! dit le pantin de bois.
Un entier régiment.
Alors, 7 ou 9, 7 ou 53... Dis-moi, quelle différence ?
Oublie donc tous ces mauvais soldats, qui chaque matin nous
réveillent au son de leur canon

Rascal

L'orchestrateur utilise toute la palette de couleurs de l'ensemble Agora et associe à chaque personnage une atmosphère particulière : rehausse avec le cor le caractère espiègle et méchant de Polichinelle, dessine avec grâce à la clarinette la valse de la

poupée Chouchou, mime au contrebasson les pas lourds du Maire et enfin laisse à la harpe si chère à Debussy, une place centrale.

La musique fait immédiatement penser à une musique de dessin animé. Organisée en courtes séquences illustratives très contrastées, parsemée de références à des airs populaires (Il pleut Bergère, Polichinelle, Dodo l'enfant do...) que l'on peut s'amuser à retrouver, elle aurait sans doute pu accompagner le premier cartoon de l'histoire ! – David Pastor

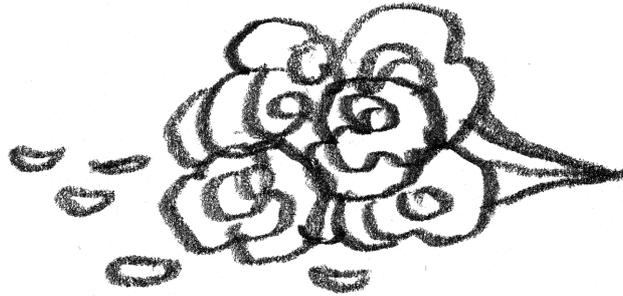
L'album de la *Boîte à joujoux* assemble la musique de Claude Debussy (1913), le texte de l'écrivain Rascal (2005) et les illustrations de Régis Lejonc (2005).

**www.Resmusica.com – David Christoffel
(28/12/2007)**

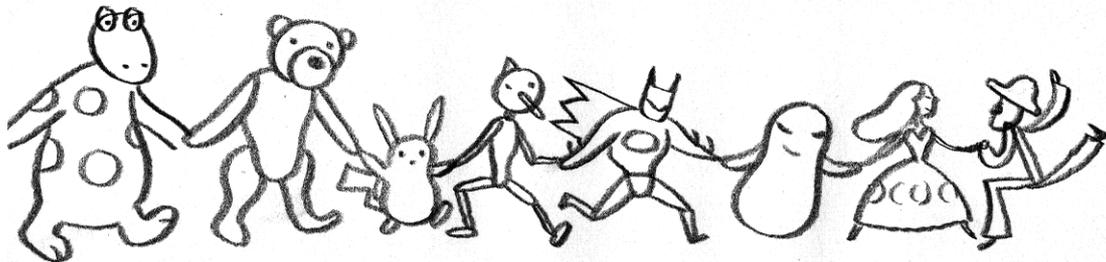
« Natalie Dessay emprunte les intonations du conte de la même manière que l'ensemble Agora exécute les citations de la partition : avec la malice bien suspendue, rien de privativement coquine, tout de même un soupçon de gentillesse. Les personnages imaginés par Rascal sont manipulés avec fantaisie. Et l'histoire tissée avec bon goût et finesse identifiable. D'autant que l'instrumentation de Fabrice Pierre donne du volume à chacune des opportunités de rondeur sans refouler les plages plus abstraites. Ainsi, les périodes de narration alternant les moments simplement musicaux, l'auditeur avait bien de quoi se réjouir d'une unité de style tangible sans se sentir balloté entre fil narratif et rêverie. »

Le Monde - Marie-Aude Roux (25/12/2007)

« (...) L'orchestration (de la Boite à joujoux) de Fabrice Pierre pour quintette à vent et harpe rend parfaitement justice à cette musique dont l'écriture nette et dépouillée se joue des citations et références (...) »

Dans *la Boite à joujoux* de Claude Debussy, ce sont les illustrations originales de Régis Lejonc qui sortent de leur torpeur. Les grands dinosaures, la jolie poupée Chouchou et Polichinelle sont entraînés dans une grande farandole. Debussy a truffé sa partition de références musicales à des airs de cours d'école, des comptines de toujours (*Fais dodo cola mon p'tit frère*, *La marche des Tirailleurs*, la *Marche nuptiale* de Gounod, etc...). Philippe Andrieux crée un univers visuel où **multitude** et **minuscule** sont malicieusement associés.

Natalie Dessay

Récitante

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 jujoux* et *La petite Sirène*. D'abord albums parus aux éditions Didier jeunesse (www.didierjeunesse.com) 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.

Ensemble Agora

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 boîte 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).

DU DISQUE A LA SCENE :

Opéra de Lyon, mai 2006 : *L'Arlésienne*
Opéra-Comique, décembre 2007 : *La Boîte à Joujoux*
Opéra de Lyon, décembre 2009 : *La petite Sirène*
Opéra-Comique, janvier 2011 : *Babar*
Opéra-Comique, février 2011 : *Juliette et Roméo*
Opéra-Comique, décembre 2012 : *La petite Sirène*
Abbaye de Fontevraud, décembre 2012 : *Babar*
Festival de l'Epau, mai 2013 : *Juliette et Roméo*
Opéra de Lyon, janvier 2014 : *Babar*
Opéra de Lyon, décembre 2014 : *Casse-Noisette*
Opéra-Comique, déc. 2014 : *Casse-Noisette*

SAISON 2016/2017

Casse-Noisette / Babar / Juliette et Roméo :

Opéra de Bordeaux, Le Fanal Saint Nazaire, Festival lettres d'automne Montauban, Théâtre de Rueil-Malmaison, Odyssud Blagnac, Opéra de Lyon, Dôme Théâtre d'Alberville, L'autre scène de Vedène – Opéra Grand Avignon

LES MUSICIENS

Catherine Puertolas, flûtes
Rémy Sauzedde, hautbois
Sandrine Pastor, clarinettes
Cédric Laggia, basson
David Pastor, cor
Sophie Bellanger, harpe

Philippe Andrieux

créateur lumières

Philippe Andrieux, concepteur des lumières est originaire de Lyon. C'est à l'Université Lyon II qu'il a réalisé son apprentissage. A une époque où l'enseignement dans ce domaine 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 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 compagnie 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.

Fabrice Pierre

orchestrateur

En 1980, Fabrice Pierre est nommé chef assistant de l'ensemble InterContemporain auprès de Pierre Boulez et Peter Eotvös et remporte en 1984 le Premier Prix à l'unanimité du concours international de harpe "Marie-Antoinette Cazala" à Gargilasse. Il est nommé la même année professeur de harpe au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, où il est également, depuis 1997, directeur musical de "l'Atelier du XXème siècle". Son activité de direction l'amène à diriger régulièrement l'ensemble Les temps modernes, qui explore le répertoire contemporain.

Il est régulièrement invité comme harpiste soliste ou comme chef d'orchestre dans les grands festivals internationaux (Kuhmo, Prades, Portogruaro...) et a enregistré pour diverses firmes (Calliope, DGG, EMI, Forlane, Naxos...).

Il est également sollicité pour ses qualités d'orchestrateur par l'ensemble Agora (24 *préludes op. 24* de Chostakovitch, *Children's corner*, *la Boite à jujoux*, *Le tombeau de Couperin* de Ravel, *Peer Gynt* de Grieg...) comme par d'autres formations dont l'Orchestre régional de Basse-Normandie ou l'Orchestre national de Lyon.

Ensemble Agora

Diffusion / Contact musiciens

David Pastor

06 52 14 80 45

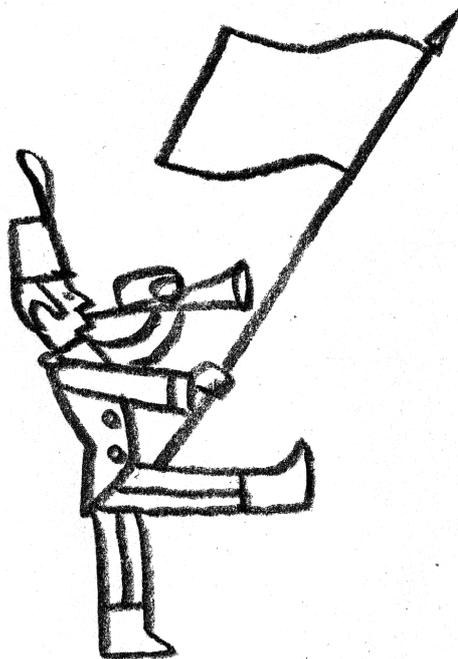
ensembleagora@free.fr

Régie technique

Philippe Andrieux

06 60 37 43 21

p.andrieux@sfr.fr

La Boitagora

74 rue Béchevelin

69007 Lyon

Licences 2-1045262 / 3-1045261