

« *Pas si bêtes !* »

Spectacle musical tout public de 5 à 105 ans !

Sur des pièces de :
Chostakovitch, Prokofiev, Moussorgsky...

Mise en scène **Mireille Larroche**

Avec 3 solistes (soprano, ténor, baryton),
1 Danseuse, 1 marionnettiste, 1 ensemble instrumental (Flûte, Haut bois, Cor anglais,
clarinette, Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse)

La Péniche Opéra
Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical
46 quai de la Loire – 75019 Paris
☎ 01 53 35 07 76 – fax : 01 53 26 91 93

« PAS SI BÊTES ! » : Pourquoi ?

D'où vient cette étrange fascination qu'exerce sur nous le monde animal et nous conduit à des comportements extrêmes de l'ordre de la passion ou de la répulsion ?

Sans doute de cette obsession qui est la nôtre de percer le mystère du vivant sous toutes ses formes, d'en déchiffrer les signes, de les interpréter, de les répertorier, mais en les tenant à distance respectable. Quelques grands esprits, armés des outils d'approche les plus sophistiqués, se sont épuisés à la faire, pour se convaincre que finalement l'observation de la planète animale se révélait une science curieusement inexacte.

Devant cette résistance de très ancienne mémoire, l'énigme restait entière. Dans leur traversée des âges, dans leur errance de continents en continents, les animaux avaient appris en virtuose à faire de leur différence un atout majeur.

Ils seraient dévorés, mais ils dévoreraient à leur tour.

Certains d'entre eux se laisseraient apprivoiser, mais dans le seul but d'assurer leur confort. Ils admettraient les mots des hommes, mais garderaient secret leur propre langage. Les humains ne cédèrent pas.

A défaut de reconnaître une âme aux bêtes, ils consentirent à partager leur territoire, allant jusqu'à leur prêter quelques sentiments, le plus souvent assortis de travers choisis dans la part la moins noble du modèle.

Leur chance allait venir du côté des artistes. Les peintres et les poètes décidèrent de les mettre en scène, de leur inventer des jeux de rôles, où vainqueurs et vaincus, trompeurs et trompés, se retrouveraient, sous couvert de pantomimes, autour de petites moralités bien senties. Les musiciens, eux, utilisèrent la gamme infinie de leurs timbres, convoquèrent des instruments rompus dans l'exercice de la réplique, en procédant par imitation ou élaboration savante. Une nouvelle grammaire musicale était née, qu'illustre à merveille la petite communauté animalière réunie à la Péniche Opéra.

Stravinsky fera allégeance à un **Renard** plus rusé que le plus rusé des hommes, tout autant que le **Coq**, mais moins que le **Bouc** et le **Chat**.

Chostakovitch transformera en héros de dessin animé un **Souriceau insomniaque** qui devient la proie toute désignée à la gourmandise d'une **Chatte**.

Prokofiev se saisira de la grâce d'un **Canard**, inconsolable d'être traité de vilain, qui boîte – dit-on (quelle folie !), alors qu'en réalité il danse et prépare sa métamorphose.

Quant à **Moussorgski**, il dira dans ses *Enfantines*, la défaite d'un **Chat-Matelot** rappelé à l'ordre par le coup de bec d'un **Rouge-Gorge**, le frisson délicieux que fait naître un **Loup-Garou** de passage, un bâton qui se prenait pour un **cheval de bois**, ou un **Scarabée** mort avant d'avoir eu le temps de devenir **Papillon**.

Et voilà que la musique porte l'imagination au pouvoir. En empruntant aux modulations de la parole humaine, elle se glisse dans la peau des animaux, met en œuvre ses stratégies les plus fines pour régler les parades et les captures, enfiévrer le tempo ou se jouer de ses plus tendres berceuses dans une féerie cruelle et intime. Prophétique Darwin qui en instruisant les hommes sur leurs origines savait à quels animaux il avait à faire !

Françoise Malettra - Journaliste

« PAS SI BÊTES ! » : *Présentation*

Un dessin animé lyrique, des pantomimes opératiques, une cantate animalière... autant de formes novatrices, inventées ou revisitées par des compositeurs russes du XXème siècle, à l'imagination débordante : voilà ce que nous vous proposons avec « *Petites bêtes !* ».

Mille et une façons de fabriquer du théâtre musical avec les outils d'aujourd'hui, le cinéma, la danse, le cirque, la lumière, les effets spéciaux ... toutes ces inventions qui furent particulièrement appréciées par ces compositeurs russes.

A leur manière, ils furent surréalistes, cubistes, illusionnistes... merveilleusement drôles et inventifs.

Et surtout ils surent nous apporter une nouvelle façon d'écrire la musique savante, de jouer avec les notes, avec les mots, avec les émotions ... celles de notre temps, du XXIe siècle.

Messieurs, chapeau !

Mireille Larroche
Directrice de la Péniche Opéra et Metteur en scène

« PAS SI BÊTES ! » : *Les œuvres*

Aux destins et aux esthétiques opposés, **Igor Stravinsky** (1882-1971), **Sergueï Prokofiev** (1891-1953) et **Dmitri Chostakovitch** (1906-1975) forment les trois piliers de la musique russe au XXè siècle.

S'il a passé l'essentiel de sa vie en dehors de son pays natal, **Stravinsky** s'est souvent servi du trésor de la musique populaire russe, y compris dans son œuvre qui reste le paradigme de la rupture avec la tradition : *Le Sacre du printemps*.

Ballotté entre Orient et Occident, **Sergueï Prokofiev** reviendra en URSS en 1936 après l'avoir quitté en 1918. Prolifique et éclectique, moderniste et accessible, son œuvre se heurtera aux diktats du régime soviétique.

Chostakovitch, le seul qui mènera toute sa carrière en Union Soviétique, devra composer avec un régime qui contrairement à la légende, ne lui fera pas de cadeaux. Ses symphonies et ses quatuors sont les dernières lueurs de la grande tradition classique et romantique.

Aussi différentes soient-elles, les œuvres de ces trois géants trouvent un précurseur chez **Modeste Moussorgski** (1839-1881), visionnaire inclassable dont les œuvres vocales (notamment les opéras *Boris Godounov* et *La Khovantchina*) s'inspirent des accents et des chants du peuple russe.

Alexandre Grandé, jeune compositeur russe vivant actuellement en France s'est joint à l'aventure pour donner une création, comme la Péniche Opéra le fait à chacun de ses spectacles.

« PAS SI BÊTES ! » : *Déroulé du spectacle*

1/ LE VILAIN PETIT CANARD

Cantate de Prokofiev sur un texte d'Andersen

Ensemble instrumental et trois chanteurs

2/ « OH RACONTE NIANOUCHKA »

Extrait des *Enfantines*, musique et texte de Moussorgski

Ensemble instrumental, un narrateur, trois chanteurs, une danseuse, un marionnettiste

3/ L'OURS ET TILIM-BOM

Extraits des *Trois histoires pour enfants* de Stravinsky

Tilim-bom : Ensemble instrumental, un narrateur, trois chanteurs, une danseuse, un marionnettiste

L'Ours : Ensemble instrumental, un chanteur, une danseuse et une marionnettiste

4/ QUATRE BERCEUSES DU CHAT

Quatre mélodies de Stravinsky sur des textes populaires russes

Ensemble instrumental, un narrateur, trois chanteurs, nue danseuse, un marionnettiste

5/ LE CHAT ET L'OISEAU

Conte musical d'Alexandre Grandé (création) sur un texte de Jacques Prévert extrait de *Paroles*

Ensemble instrumental, un narrateur, trois chanteurs, une danseuse, une marionnettiste

6/ L'OPERA DES GIRAFES

Opéra triste en plusieurs tableaux d'Alexandre Grandé (création) sur un texte de Jacques Prévert extrait des *Contes pour enfants sages*

Ensemble instrumental, un narrateur, trois chanteurs, une danseuse, un marionnettiste

7/ LE SOURICEAU STUPIDE

Musique de dessin animé de Chostakovitch

Ensemble instrumental, un narrateur, trois chanteurs, une danseuse

«PAS SI BÊTES ! » : La presse en parle...

Une pincée de cinéma, un peu de danse et de cirque, quelques effets spéciaux, beaucoup d'humour et des chanteurs d'opéra ayant revêtus leurs plus beaux costumes d'animaux... c'est la recette de la Péniche Opéra.

Zurban

Réussi à merveille, petit en apparence, mais débordant d'imagination et de savoir-faire, réglé au millimètre près, intelligente et jubilatoire, et pour tout public...

Les Echos

Du cousu mains super pro... avec trois écrans qui sont comme des miroirs où l'on se perd avec délice, ce travail de grande classe propose des merveilles.

Le Figaro

...Côté mise en scène, elle joue sur la variété des plaisirs, danse, apntomime, ombres chinoises, graphisme, images fixes et animées...

Le Monde de la Musique

Sur les dessins d'Olivier Chérès et sur le dessin animé muet composé par Chostakovitch, musiciens de l'ensemble carpe Diem et chanteurs se mêlent et se dédoublent au grand bonheur du public. Délicieux et intelligent...

Le Parisien

... C'est un patchwork artistique autour d'un thème, le bestiaire et d'une couleur musicale... théâtre, mime, chant, ciné composent un spectacle original mis en musique par Chostakovitch, Moussorgski, Prokofiev, Stravinski et Alexandre Grandé. Une initiation réjouissante à un répertoire, et la magie d'un vrai théâtre.

Le Nouvel Observateur