

Le Carnaval des Animaux

*Pour deux accordéons, une conteuse
et un bestiaire de papier plié*

Création originale s'inspirant de l'œuvre de Camille Saint-Saëns

Création 2024

Photos : Raphaël Arnaud et Léo Alestro

Un défilé de papier : plié, déplié, replié
Un orchestre de soufflets : ouverts, tirés, poussés, fermés
Des animaux tout droit sortis d'un orgue de Barbarie
Francis Blanche et sa poésie

“ Car ce soir au jardin des Plantes
C'est la grand fête éblouissante :
Le Carnaval des Animaux.
Tout est prêt.
La foule se masse,
L'orchestre, à pas de loup,
Discrètement se place. ”

Francis Blanche

C'est la fête du Carnaval.

La conteuse s'avance. Elle pousse un orgue de Barbarie.
La manivelle tourne. Les animaux défilent. Car dans cet orgue, point de papier perforé, mais des animaux pliés qui viennent parader sur leur musique préférée. Interprétée par deux accordéonistes, qui viennent juste d'arriver.

Dans ce Carnaval, les rôles parfois se mélangent.
Il se peut que par moments, la musique vienne d'ailleurs.
Camille Saint-Saëns ou Pierre-Adrien Charpy ?
Il se peut que les musiciens se mettent à jouer...la comédie.
Accordéonistes, ou manipulateurs d'objets, ou... ?
Il se peut que vous donniez vous aussi naissance à un animal.
Vous savez plier le papier ?
**C'est la fête du Carnaval,
Jusqu'au grand final.**

Distribution :

Accordéons : Caroline Guibeaud,
Olivier Ronfard

Conteuse, comédienne : Lise Massal

Création musicale, arrangements :
Pierre-Adrien Charpy

Mise en scène/scénographie :
Clément Gogillot

Univers visuel et conception papier :
Arno Célerier

*Sur une musique de Camille Saint-Saëns et
un texte de Francis Blanche*

LE TEXTE ET LA MUSIQUE

Ce spectacle naît de la volonté de créer une œuvre originale inspirée par le Carnaval des Animaux, dans un instrumentarium composé de deux accordéons. Pourquoi l'accordéon ? Au-delà de l'aspect inédit de la forme, il y a également la place de cet instrument, entre musique savante et populaire, qui répond parfaitement aux enjeux de l'œuvre originale. Les accordéons ont l'avantage de jouer un nombre timbres différents offrant de nombreuses possibilités musicales et scéniques.

Ajoutons à cela le choix du compositeur et arrangeur Pierre-Adrien Charpy, et sa capacité à écrire dans tous les styles musicaux, des musiques savantes tout à fait pointues à des musiques plus actuelles. Ses multiples talents permettent de jongler entre des parties axées sur transcriptions de l'œuvre de Saint-Saëns et des compositions originales.

Dans cet écrin musical viennent se déposer les textes de Francis Blanche et leur humour très imagé, leur espièglerie enfantine. Ces mots, portés par la conteuse Lise Massal sont très attachés à la musique de Saint-Saëns, et se posent sur chaque accord comme une évidence.

UNE SCÉNOGRAPHIE DE PAPIER

La conteuse manipule des animaux en papier plié qui sortent d'un orgue de Barbarie. Cet objet (détourné) nous amène dans l'imaginaire de la fête, de la rue, de la musique.

Le papier qui en sort nous rappelle le soufflet de l'accordéon, il évoque aussi des partitions qui se déploient. Les animaux en papier plié, de toutes les tailles, viennent petit à petit occuper l'espace scénique. Ils nous ramènent en enfance, éveillent notre imaginaire, tout en nous rappelant la fragilité du vivant.

La création de ce bestiaire de papier est confiée à l'artiste marseillais Arno Célrier, dont l'univers graphique et le travail de pliage ont immédiatement conquis le reste de l'équipe artistique.

LA FORME

La conception du spectacle intègre dès le début la création d'un objet scénique et musical tout terrain : un plateau épuré, un travail fin de lumière, une scénographie légère qui peut s'adapter à toutes les configurations de manière très souple. Les musiciens jouent, répondent à la conteuse, s'autorisent à se déplacer, à délaissier leurs instruments pour participer à la mise en scène.

Pour favoriser l'adaptabilité du spectacle pour divers lieux, la musique de Camille Saint-Saëns est jouée en acoustique, comme un petit concert de musique de chambre. Des compositions de Pierre-Adrien Charpy viennent proposer un contrepoint musical, elles sont enregistrées, avec une diffusion sonore autonome cachée dans l'orgue de Barbarie.

Un spectacle plein de surprises et de légèreté qui se soucie de la rencontre et de la participation du public.

Les bêtes ne sont pas
les plus bêtes,
en somme.

Et si vous en doutez un brin,
Rendez-vous dimanche prochain
Au Carnaval des hommes. ”

Francis Blanche

QUELQUES LIENS

[Cliquez ici pour visionner le teaser de création
\(1ère semaine de résidence en mai 2024\).](#)

[Cliquez ici pour visionner le teaser officiel](#)

L'ŒUVRE ORIGINALE

Le Carnaval des Animaux est une suite pour ensemble instrumental de Camille Saint-Saëns composée en Autriche au début de l'année 1886 pour un concert de mardi gras dans un village proche de Vienne.

Son but était de distraire sans tomber dans la puérité ce qui lui fut reproché car il était considéré comme un compositeur sérieux.

Le Carnaval des animaux s'inscrit dans une tradition française de pastiche musical sous couvert d'une description animalière.

De nombreuses citations musicales parodiques se retrouvent dans la partition (Rameau, Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini) ainsi que des chansons enfantines comme « J'ai du bon tabac », « Ah vous dirai-je maman », « Au clair de la lune » mais également de Saint-Saëns lui-même.

Cette grande fantaisie zoologique comme l'indique le sous-titre n'est qu'une parenthèse dans la carrière du musicien qui, la même année, achevait sa Symphonie n° 3 avec orgue, son chef-d'œuvre.

“ Et voici que soudain
Monte dans le silence,
Pour le plaisir de nos cinq sens,
La musique de Monsieur Saint-Saëns ”

Francis Blanche

NOTES D'INTENTION

Maxime Wagner, co-producteur (Prodig'Art)

Le Carnaval des animaux, et pas seulement par son titre qui met inconsciemment l'imaginaire en chemin, fait partie des musiques, contes, spectacles qui à l'instar du Petit Prince ou de Pierre et le loup convoquent immédiatement notre mémoire tant nous avons été imprégnés de ces récits parfois même malgré nous. Leur force, c'est qu'ils s'inscrivent dans notre imaginaire et qu'ils structurent notre culture et notre rapport à l'art et au monde. Nous cheminons avec eux avec un souvenir ravivé de temps à autre par des projets comme celui que nous présentons. Le Carnaval a été joué, rejoué, maintes fois et dans toutes les formes. Nous assumons d'apparaître sur une longue liste des interprètes de cette œuvre intemporelle, en affirmant un parti pris artistique original et créateur d'un vaste possible champ d'actions et d'interaction en direction des publics. Cette forme à 2 accordéons et une conteuse avec un dispositif scénique épuré permet une réelle proximité avec les publics. Les papiers se plient et se déplient et se répondent tour à tour. L'extravagance sonore de l'accordéon sert parfaitement la musique de Saint-Saëns en la colorant d'un souffle nouveau qui permet à la voix de se poser et de nous révéler le texte de Francis Blanche, espiègle, et malin. Un vrai défilé pour un vrai bon moment de musique et de poésie.

Pierre-Adrien Charpy, compositeur et arrangeur

Transcrire Le Carnaval des Animaux pour deux accordéons est une gageure. L'important me semble être de trouver le juste équilibre entre le respect de l'écriture de Saint-Saëns et la nécessaire touche de modernité à apporter. À cette fin j'envisage, en plus de l'arsenal des techniques instrumentales typiques de l'instrument, l'utilisation d'une bande diffusée permettant d'ajouter quelques sons issus de lutheries plus récentes (guitares électriques, drum machines...). J'utiliserai également la voix de la conteuse (et peut-être celle des accordéonistes) pour de courtes parties chantées, ainsi qu'un instrument à percussion enfantin, le carillon métallique, pour des touches de rêverie. De plus, l'ensemble de l'écriture doit s'accorder aux nécessités de la mise en scène, libérant par moments les musiciens du poids de leur instrument et leur permettant une interaction avec la conteuse ou des moments de mime.

Clément Goguillot, metteur en scène

Donner à entendre une pièce musicale sur les animaux, avec pour seuls interprètes des humains ! Certes mammifères capables de singer, de caqueter, de boubouler, de froter, de rugir, de hennir, mais...

Mais comment faire défiler les animaux ?

Si nous ajoutons à cette question de départ le désir de nourrir l'imaginaire et l'irrépressible envie de caresser le lion !

Comment être au plus près des bêtes ?

Faut-il :

Jouer les animaux ? Jouer avec les animaux ? Jouer aux animaux...

Comment leurs donner corps ?

Ils surgiront du papier.

De la partition vers ces instruments aux grandes capacités que sont les accordéons. Pop. Déployer le papier en allure animale, équine, galline...

Pop. Plier, déplier et le tour est joué !

Trois mammifères, deux accordéons et un rouleau de papier.

AGENDA (en évolution)

DU 6 AU 10 MAI 2024	 Première semaine de résidence La Maison du Chant, Marseille
DU 2 AU 6 SEPTEMBRE 2024	 Deuxième semaine de résidence La Maison du Chant, Marseille
23 ET 26 OCTOBRE 2024	Création : 2 représentations dans le cadre du festival "De Vives Voix" La Maison du Chant, Marseille
25 OCTOBRE 2024	2 représentations Musée d'Histoire Naturelle de Marseille
3, 5 ET 6 DÉCEMBRE 2024	6 représentations scolaires en partenariat avec la Mairie des 4/5èmes arrondissements de Marseille Salle Polyvalente des Chutes-Lavie, Marseille
21 DÉCEMBRE 2024	Représentation dans le cadre de la Tournée des Chants de Noël du département des Bouches du-Rhône Pôle Culturel L'Étincelle, Venelles (13)
22 DÉCEMBRE 2024	Représentation dans le cadre de la Tournée des Chants de Noël du département des Bouches du-Rhône Archange Théâtre, Marseille
3 JANVIER 2025	2 représentations L'espace Hypérion, Marseille
5 MARS 2025	1 représentation Théâtre L'Astronef, Marseille
20 MARS 2025	2 représentations scolaires dans le cadre du festival jeune public "Babel Minots" L'Espace Hypérion, Marseille
24 MARS 2025	1 représentation scolaire / restitution d'EAC École primaire Peyssonnel, Marseille
DATES À FIXER COURANT OCTOBRE 2025	 Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, nombre de représentations à définir (84)
12 NOVEMBRE 2025	1 représentation Le Petit-Duc, Aix-en-Provence (13)
14 NOVEMBRE 2025	1 représentation scolaire Simiane-la-Rotonde (04)
4 DÉCEMBRE 2025	1 représentation Le Non Lieu, Marseille

BIOGRAPHIES

LISE MASSAL CONTEUSE

Lise Massal est conteuse, chanteuse et cheffe de chœur. En tant que conteuse, elle est spécialisée et reconnue dans la technique du kamishibai et intervient régulièrement avec son projet "Kamishibai et Petites Histoires" en crèches, écoles, bibliothèques, théâtres, librairies, ram, hôpitaux... Elle compose et interprète également des chansons pour enfants, et travaille actuellement à la composition d'un conte musical.

En tant que chanteuse, elle est spécialisée dans les chants traditionnels et populaires et chante dans plusieurs formations. En tant que cheffe de chœur, elle est à l'origine du grand chœur de femmes "Tutte Quante", ayant pour vocation de mettre en avant les chants de femmes au sein du répertoire des chants traditionnels, et de permettre à un large public de femmes de s'exprimer plus librement grâce au chant. Elle transmet également lors de stages et arrange ou compose pour ces différents projets.

OLIVIER RONFARD ACCORDÉON

Après une formation musicale au CNR de Cergy-Pontoise (piano, musique de chambre), Olivier se tourne vers le chant, la guitare, le trombone et surtout l'accordéon. Il obtient en 2020 un Diplôme d'études musicales à l'unanimité en accordéon classique au conservatoire de Montreuil (93). Il se perfectionne en jazz à l'IMFP de Salon-de-Provence entre 2018 et 2023 (accordéon, piano).

Olivier fonde en 2001 le groupe de chanson française « Courir Les Rues » avec Maxime Tailliez. Le groupe enregistre six albums et donne plus de 700 concerts dans une dizaine de pays, entre 2004 et 2019. En 2020, le groupe devient Cie Courir Les Rues et crée des spectacles musicaux pour l'espace public.

Passionné de cirque contemporain, il aime le mélange des arts vivants : la musique dans le théâtre, les concerts mis en scène ou en narration... il s'intéresse également aux techniques du spectacle : scénographies, lumières.

CAROLINE GUIBEAUD

ACCORDÉON

Si sa formation est classique, elle s'initie très vite aux musiques du monde (répertoire argentin et d'Europe de l'Est), explore le répertoire régional local et s'intéresse à la chanson française. Portée vers Marseille, c'est là qu'elle expérimente la composition originale, l'arrangement musical, et monte sur les planches de ses premières scènes. Le guitariste Philippe Gillet lui propose d'intégrer les Musett'all stars l'année suivante, aiguisant sa curiosité pour le musette, le swing, et bien sûr, le jazz. C'est en 2018 que son projet original voit le jour sous le nom de Louise O'sman, accordant compositions musicales et ouvrage poétique. Elle intègre dès 2015 le conservatoire régional de Marseille en troisième cycle dans la classe de Damien Paradisi, et la classe de Jazz du conservatoire d'Aix-en-Provence. Continuant de se produire dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ainsi qu'à Paris, elle intègre diverses formations de musiques du monde (Jarava, Forro des petits pas etc...) à partir de 2016 tout en développant son travail de composition qui trouve son aboutissement avec deux albums, "Joyeuse Ville" en 2019 chez le label Homerecords et "L'Heure d'été" chez le label Neômme en 2024.

CLÉMENT GOGUILLOT

METTEUR EN SCÈNE

Clément est plongé dans la marmite du spectacle dès l'enfance. Après une formation foisonnante et multiple, il cherche une place dans cet univers, lors de nombreuses expériences mêlant clown, théâtre et techniques du spectacle. Clément propose de nombreuses créations lumières pour la danse, la musique et le théâtre pendant les années 90/2000, des accompagnements de projets en rue ou sur scène, et forge son regard et sa connaissance du processus de création. Il choisit au fil du temps la forme de représentation la plus dépouillée : le conte, à laquelle il se consacre depuis 2000, construisant une quinzaine de créations autour de l'alimentation et des contes traditionnels, tout en continuant ses autres activités.

Depuis trente ans, Clément chemine partout où le spectacle a sa place, il crée et accompagne des projets.

Depuis 2021 il a investi le théâtre de l'Astronef qu'il participe à diriger, amenant une nouvelle vision sur l'écosystème culturel, sa diffusion et la richesse de sa créativité.

PIERRE-ADRIEN CHARPY

COMPOSITEUR ET ARRANGEUR

L'œuvre du compositeur Pierre-Adrien Charpy est ouverte à la rencontre musicale. À l'écoute du présent, sensible aux remous de son époque, elle déploie ses racines à travers l'histoire de la musique et se ramifie dans la recherche des nouvelles lutheries, de l'électronique aux instruments à son hybride. Parmi la soixantaine de pièces à son actif se côtoient des œuvres purement instrumentales, pour formation traditionnelle, ensemble de chambre ou orchestre à grand effectif, d'autres pour instruments dits «anciens», non occidentaux et issus de la révolution numérique.

Sa formation et sa pratique d'organiste le rapprochent de ses interprètes, parmi lesquels se retrouvent régulièrement des compagnons de longue route :

la chanteuse Raphaële Kennedy, son épouse, avec qui il a fondé l'ensemble Da Pacem, spécialisé dans la musique ancienne, la création contemporaine et le dialogue des cultures ; les musiciens Marylise Florid, Thomas Keck, Anaïs Gaudemard, Anne Etienvre, Jean-Jacques Bédikian, Vincent Beer-Demander, les Solistes XXI (direction Rachid Safir), Musicatreize (direction Roland Hayrabédian), Télémaque (direction Raoul Lay), et d'autres.

Il développe également des partenariats privilégiés avec des musiciens de tradition orale (notamment le balafoniste Moussa Héma) ou issus d'autres domaines comme la poésie, la danse, la photographie et la vidéo (Isabelle Françaix) dans le cadre de spectacles pluridisciplinaires ou multimédias.

Sa musique a été donnée dans différents pays, lieux et festivals prestigieux tels l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille et la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Biennale de Venise, Les Musiques du GMEM, le foyer de l'Opéra et la salle Musicatreize de Marseille, le festival du Périgord noir, le Septembre musical de l'Orne etc.

Il a composé pour le label discographique Frémeaux la musique de La petite sirène et des Contes traditionnels/Danemark et Islande, enregistrements tous deux récompensés par un Coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

Très investi dans la pédagogie et toujours en quête de propositions innovantes dans ce domaine, il enseigne la Composition pour l'image au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

LES CO-PRODUCTEURS

Prodig'Art est un bureau de production au service des musiques de création. Il opère à la croisée des chemins, sa ligne artistique révèle son désir constant de mettre en lien et fédérer, cultivant le croisement des musiques écrites & orales, la rencontre des esthétiques musicales de tradition & de création. La structure agit depuis 12 ans selon 3 axes principaux :

- l'accompagnement d'artistes et de structures artistiques
- la production de concerts et de festivals
- la sensibilisation des publics à travers des projets participatifs et des dispositifs de médiation riches et innovants

Depuis 2012, la Prodig'Art accompagne artistes, ensembles et compagnies des plus émergent(e)s au plus reconnu(e)s en Région Sud.

PRODIG'ART

La Maison du Chant est un carrefour des cultures, des générations et des traditions, est un outil singulier et unique au niveau national au service des musiques vocales, de l'oralité et de la transmission. Elle est un laboratoire d'idées et de pratiques artistiques ouverte aux amateurs et aux professionnels dans l'idée de rendre accessible et de diffuser le plus largement possible la pratique et l'écoute vocale.

Elle agit sur plusieurs volets :

- La transmission : 24 intervenants professionnels pour 350 chanteurs adhérents
- L'accompagnement d'artistes : depuis la naissance de leur projet jusqu'à sa réalisation dans différents lieux de diffusion assurant un accompagnement administratif, artistique, des accueils en résidence et une mise en relation avec les réseaux professionnels nationaux et internationaux
- La Production
- La Diffusion
- Organisation de différents événements : concerts, conférences, rencontres
- Organisation de festivals : Organisation et co-organisation de différents festivals sur Marseille : De Vives Voix, Jazz sur la Ville, Caravan Sérail
- Centre de ressources

La Compagnie Courir Les Rues, du même nom que le groupe de musique qui les réunit depuis une vingt ans, porte et rassemble les projets artistiques de ses membres, des «spectacles musicaux inattendus» joués en rue, en salle, en festival... : une sieste musicale de plein air, des concerts débranchés pour lieux atypiques, un spectacle de rue, un solo de chanson théâtralisé, un grand orchestre de jazz.

De leurs débuts dans la rue, les musiciens ont conservé la passion de la musique jouée live, souvent en acoustique. De leurs 15 années à fréquenter les scènes de chanson française (6 albums, 700 concerts), l'amour des mots et des mélodies.

CONTACTS

Production et Diffusion - Prodig'Art

Maxime Vagner - Directeur

contact@prodigart.org - +336 76 02 79 40

Maxence Laurent - Chargé de diffusion

diffusion.prodigart@gmail.com - +337 68 59 03 52