

★ CREATION 2013 ★ THEATRE SANS TOIT

ORPHEE AUX ENFERS

Conception & Mise en scène **Pierre BLAISE**

ORPHEE AUX ENFERS

Une histoire fondatrice

= Orphée aime follement Eurydice. Mais un jour un serpent la pique au talon. Elle meurt. Orphée, désespéré, parvient à l'entrée des Enfers. Il descend jusqu'au fleuve Achéron qu'aucun vivant ne peut franchir. Ses chants saisissent d'étonnement tout le peuple des ombres. Charon, le passeur, le fait traverser dans sa barque. Tout s'immobilise, le chien Cerbère aux trois gueules et les monstres infernaux se couchent aux pieds d'Orphée. Orphée supplie les dieux des Enfers. Les Dieux exaucent sa prière : Orphée ramènera au jour Eurydice. Mais à une condition : qu'il ne se retourne pas avant que tous deux ne soient sortis des enfers ...

Une des plus belles histoires de l'humanité. La musique, l'amour, la mort, l'espoir...

Les marionnettes, figures animées, sont de la matière magique. Elles portent en elles et colportent les contes et les grands mythes depuis la nuit des temps.

Un certain théâtre de marionnettes

= Ces œuvres mythiques ont des **thèmes en résonance profonde avec la vie immédiate**. Mais si leur source est in-tranquille, elles revêtent par le talent des auteurs anciens le chatonnement d'une action éclairante. C'est précisément la monstration sans ambage de cette action que permet à notre sens le théâtre de marionnettes ; théâtre extrême, jouant de l'image et de l'intrication imaginaire, mais aussi de la distance, de la retenue et de l'observation.

La musique

= Orphée est le mythe fondateur de l'opéra comme genre officiel de la représentation commune. Orphée est aussi la rencontre intuitive de nos deux compagnies, le *Théâtre Sans Toit* et l'ensemble musical *Carpe Diem*.

La singularité des marionnettes et des instruments amorce un mouvement réciproque. L'*anima* et le chant comme liaison sensible au monde définissent un *orchestra* au sens étymologique. C'est-à-dire un espace commun, une piste de danse où se lient les interprètes se reconnaissant dans l'âme d'Orphée.

Le retour vers Orphée traverse les partitions qui ont voulu traduire le poète. Au préalable, « *Les Métamorphoses* » de Britten pour hautbois d'après Ovide représentent le dispositif instrumental *a minima*, en traduction des personnages et de leur légende.

La construction puis l'incarnation d'objets partagent avec la fable et son mouvement, l'idée d'un son, d'un discours, d'une polyphonie, qui emprunte d'abord aux partitions héritées, puis s'ouvre sur la confection de nouveaux textes musicaux.

/ Jean-Pierre Arnaud /

Un contexte théâtral

= « Orphée aux Enfers » est un volet du *Théâtre de Marionnettes de la Jeunesse*.

Le Théâtre de Marionnettes de la Jeunesse vise à présenter aux spectateurs de tous les âges quelques-unes des grandes histoires de l'humanité, mises en marionnettes avec le concours de jeunes interprètes.

L'enjeu est celui de la traversée d'une mémoire avivée, imagée et active des œuvres choisies.

ORPHEE AUX ENFERS

Durée : 40 mn ★ Pour tout public ★

Conception et mise en scène : Pierre Blaise

Musique : Jean-Pierre Arnaud, *Ensemble Carpe Diem*

Assistante à la mise en scène : Veronika Door

Scénographie & marionnettes : Pierre Blaise

Construction : Sébastien Puech

Lumière & régie : Pierre-Emile Soulié

Interprètes : Jean-Pierre Arnaud, Christophe Brocheret, Audrey Dugué, Gilbert Epron

Un cheminement artistique

▬ L'idée d'un Orphée avec marionnettes et musique est née dès la première collaboration artistique du *Théâtre Sans Toit* et de *l'Ensemble Carpe Diem*, en 2000 avec « Romance dans les Graves ».

En mars 2012, sur l'invitation de *l'Atelier Arketal* à Cannes, Pierre Blaise propose le mythe d'Orphée à une dizaine de jeunes professionnels et amateurs avertis, à l'occasion d'un stage de jeu et d'interprétation.

Pour ces premiers essais scéniques, Greta Bruggeman a réalisé une série de marionnettes neutres à gaine.

L'Académie musicale de *l'Ensemble Carpe Diem* d'août 2013 (La Côte Saint-André) a permis une confrontation des sources musicales possibles pour cet Orphée.

Les recherches se sont poursuivies à Gonesse.

Création : 10 décembre 2013 à l'Auditorium du Pôle Culturel de Coulanges, dans le cadre de l'accueil en résidence par la Ville de Gonesse.

THEATRE SANS TOIT

Le *Théâtre Sans Toit* propose un théâtre contemporain, imagé et vivant, par la maîtrise et l'étude approfondie des formes du théâtre de marionnettes.

Il rend perceptible à chacun les quatre fondements complémentaires du théâtre de marionnettes : *l'art de construire, l'art d'interpréter, l'art d'observer et l'art de transmettre.*

1984 ★ 1993 **Les années de compagnonnage avec les théâtres nationaux.**
Inauguration de la première saison du *Théâtre de la Marionnette à Paris* avec « L'Homme Invisible » d'après H.G Wells.

1994 ★ 2000 **Les années de recherche et de partage artistique, dans un atelier à Romainville.**
Mise en scène des « Castelets de Fortune » par trois artistes autour de Pierre Blaise.

2001 ★ 2007 **Les années de résidence à Argenteuil.**
Développement du compagnonnage de jeunes artistes.
Ouverture d'un cycle de recherche en collaboration avec des compositeurs et musiciens.
Représentations des « Anges » à l'Opéra Bastille et à l'Opéra de Lille, avec le chœur du Conservatoire de Musique de Persan.

2008 ★ 2009 **Les années de « résidence alternée » dans le département du Val-d'Oise.**
avec *l'Apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise*, le *Festival Théâtral du Val-d'Oise*, Argenteuil et dix autres communes.
Création de deux spectacles, dont le « Dernier Cri de Constantin ».

Depuis ★ 2010 **En résidence à Gonesse, modélisation du Théâtre d'Art Appliqué.**
Création de « La Nuit » avec le groupe de musique électroacoustique *Inouïe*.
Fort de plus de 30 ans d'expérience, les spectacles du *Théâtre Sans Toit* sont joués dans toute la France, en Espagne, Italie, Autriche, Russie, Etats-Unis...
Cette reconnaissance acquise, la pratique et la connaissance de la marionnette, l'élaboration progressive de méthodes pédagogiques permettent des temps forts particuliers de pratiques croisées entre professionnels, praticiens en amateur, médiateurs... ou curieux :
Marionnettes, Territoires de création (2011),
Ateliers Rudimentaires (2012 et 2014).

Pierre Blaise

= Fondateur et responsable artistique du *Théâtre Sans Toit*

Sa rencontre avec Li-Tien Lu détermine sa volonté de se diriger vers le théâtre de marionnettes. Ses premiers rôles en tant que marionnettiste lui sont confiés par Alain Recoing. Il participe à la génération des marionnettistes engagés à Chaillot par Antoine Vitez.

Depuis 1977, il a créé **plus de 25 spectacles** au *Théâtre Sans Toit*, d'inspiration picturale ou textuelle.

La réalisation de tablatures pour mémoriser les mouvements des marionnettes induit l'analogie instrumentale et encourage ainsi Pierre Blaise à partager la scène avec les musiciens dans plusieurs spectacles, notamment pour :

- « *Cailloux* » avec le contrebassiste de jazz Jean-Luc Ponthieux,

- « *D'Entrée de Jeu* » avec le percussionniste Gérard Syracusa,
 - « *Romance dans les Graves* » avec *l'Ensemble Carpe Diem*
 - « *La Danse de Zadig* » avec l'ensemble *La Réveuse* (création 2014).

Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, il développe une méthode fondée sur la dramaturgie du jeu. Il a enseigné dans des théâtres et écoles nationales supérieures d'art et dirige de nombreux stages.

Pierre Blaise est président de *THEMAA* (association nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts Associés) et membre du conseil d'administration de *l'ATEJ* (Association du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse).

Veronika DOOR

= Marionnettiste, co-responsable artistique du *Théâtre Sans Toit*

Formée à l'*École Nationale de Marionnette* de Budapest, elle joue en France dans les spectacles de Massimo Schuster, Philippe Genty, Hervé Diasnas... avant de rejoindre le *Théâtre Sans Toit*.

Au *Théâtre Sans Toit*, elle réalise les marionnettes et les décors ; elle conçoit des outils pédagogiques et joue dans « *Fantaisies et Bagatelles* » (reprise 2013).

Jean-Pierre ARNAUD

= Haoboïste, fondateur de *l'Ensemble Carpe Diem*

Diplômé du *CNSM* de Paris, en parallèle de sa carrière de soliste et chambriste, il contribue à la recherche sur le hautbois et le cor anglais et enregistre des pièces inédites du XVIIIe siècle.

En 1993 il fonde *l'Ensemble Carpe Diem*.

En quittant l'Orchestre de l'Opéra de Paris en 1995, il se consacre à ce projet musical qui va à la rencontre d'autres artistes, instrumentistes,

chanteurs d'opéra, chorégraphes, hommes de théâtre, compositeurs, improvisateurs et marionnettistes.

L'implantation de *l'Ensemble Carpe Diem* à La Côte-Saint-André permet d'inscrire dans le paysage culturel cette ouverture à tous les arts.

www.ensemblecarpediem.com

Une visite du site internet www.theatresans toit.fr permet de découvrir les spectacles précédents, de mieux comprendre la démarche artistique et de suivre l'actualité du Théâtre Sans Toit.

Contacts

Direction artistique :

Pierre Blaise

theatresans toit.pierreblaise@gmail.com

Administration :

theatresans toit@gmail.com

Diffusion :

theatresans toit.diffusion@gmail.com

Adresse :

Théâtre Sans Toit c/o DAC
Hôtel de Ville 66, rue de Paris
BP 10060
95503 Gonesse cedex

Licence d'Entrepreneur de Spectacles :
2°-1039121
SIRET : 329 780 613 00033
Code APE : 90.01Z

tél. 09 52 61 94 71 & 06 52 28 71 95

www.theatresans toit.fr

Le Théâtre Sans Toit est en conventions pluriannuelles avec le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France et le Conseil Régional d'Île-de-France, est subventionné par le Conseil général du Val-d'Oise et par la Ville de Gonesse, dans le cadre d'un accueil en résidence depuis 2010.

