

DOSSIER DE PRÉSENTATION TOUT PUBLIC

Polichinelle et Orphée aux Enfers

Comédie musicale marionnettique

Un spectacle de l'Ensemble Faenza

Spectacle musical tout public à partir de 7 ans

© Alexandre Verbrugghe

Musique Opéra baroque, chansons traditionnelles, vaudevilles

Durée 1h05

À l'affiche

Polichinelle et Orphée aux Enfers Comédie musicale marionnettique

Sur scène

Ensemble Faenza, direction Marco Horvat

Nicolas Gousseff (Polichinelle) marionnette, chant

Olga Pitarch (Eurydice) chant, épinette, marionnette

Marco Horvat (Orphée) chant, guitare baroque, théorbe

En coulisse

Scénario Marco Horvat

Mise en scène Mathieu Enderlin

Collaboration artistique Nicolas Gousseff, Marco Horvat, Olga Pitarch

Décors et marionnettes Einat Landais assistée de Sévil Gregory

Costumes Sara Bartesaghi Gallo assistée de Simona Grassano

Lumières Paco Galan assisté de Benjamin Martineau

« Puisque les grands esprits se rencontrent, Polichinelle et Orphée devaient se rencontrer ! » C'est ainsi en tout cas que Polichinelle, du haut de ses vingt centimètres de toile et de bois, voit les choses. Mais comment raconter ce grandiose face-à-face alors que, suite à des « restrictions budgétaires », la majeure partie de la troupe s'est évanouie dans la nature ? Avec l'aide du public, pardi ! Là où les chœurs font défaut, les spectateurs viendront à la rescousse, comme ils le faisaient à la Foire, au temps des comédies à écriteaux, ancêtres de nos karaokés.

Aux sons exquis du théorbe et de l'épinette, qui accompagnent à merveille chants et chansons, le marionnettiste Nicolas Gousseff redonne vie à un Polichinelle plus facétieux que jamais, amoureux d'Eurydice et prêt à la suivre jusqu'aux enfers, sur les traces d'Orphée, son rival. Avec ce bijou de spectacle, l'ensemble Faenza gagne son pari et « relève le gant » ! Pour tous ceux qui ont gardé le goût de rire et de chanter.

Co-production La Comète scène nationale de Châlons-en-Champagne | Théâtre Louis Jovet scène conventionnée des Ardennes | Festival des Abbayes en Lorraine

Avec le soutien de la Drac Grand Est, de la Région Grand Est, du Département des Vosges et de la Spedidam.

Les artistes

Ensemble Faenza

Amoureux des musiques anciennes et artistes de renommée internationale, Marco Horvat et Olga Pitarch ont fait le choix de l'ouverture à d'autres modes d'expression, tels que le théâtre et la danse. Complices de toujours au sein de Faenza, il leur suffit d'un regard, d'une inflexion, pour inventer ici et maintenant de nouvelles façons de partager et de transmettre leur passion commune.

Leur rencontre avec Nicolas Gousseff a été le catalyseur d'une nouvelle alchimie où musique, comédie et marionnettes dialoguent en générant une forme nouvelle.

Formé à l'École Marceau, Nicolas Gousseff s'intéresse aux théâtres stylisés : Kabuki, Bunraku, théâtre baroque. Il intègre

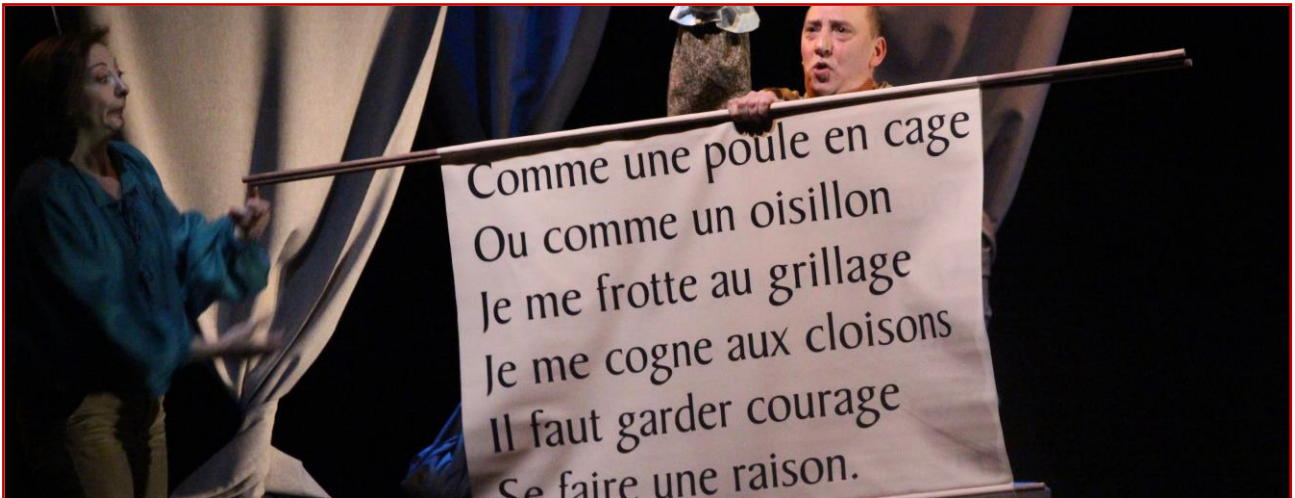
la première promotion de l'ESNAM puis la troupe de Philippe Genty et développe, sous l'impulsion d'Alain Recoing, la notion de "corps castelet" qu'il enseigne au Théâtre aux Mains Nues, à l'ESNAM et de par le monde.

Aussi à l'aise sous les ors des scènes internationales qu'au sein des paysages du Grand Est français où il se ressource régulièrement depuis 2008, **l'ensemble Faenza conjugue ainsi depuis vingt ans la musique ancienne au présent**, refusant les mirages formels de la reconstitution afin de mieux retrouver l'esprit de la musique et de la lyrique baroques. Il parcourt aussi volontiers les campagnes que les festivals internationaux et les grandes salles de concert : Festival baroque de Pontoise, Automne musical de Versailles, Festival de Lanvellec, Cité de la Musique, Festival Bach d'Arques-la-Bataille, Festival de Musique ancienne de Bruges (BE), Festival de Maguelone (FR), Oude Muziek Utrecht (NL), Mazovia goes Baroque (PL), Festival des Flandres (BE), Suona Francese (IT), Semana de Música Antigua de Estella (ES), Flâneries Musicales de Reims, La Comète-SN de Châlons-en-Champagne, Copenhagen Renaissance Festival (DK), Festival de Musica Antigua de Gijon (ES), Teatri di Pietra (IT), Musica Antica Antonio il Verso Palermo (IT), Villa Musica (DE), Musikfestspiele Potsdam (DE), Festival de Saintes, Festival d'Ambronay, Festival d'Avignon...

Discographie : *Il Giardino di Giulio Caccini*, récital (Alpha); *La Semaine Mystique*, musiques de dévotion sous Louis XIII (Alpha); *Les Musiques de l'Astrée*, airs de cour polyphoniques (Alpha), *Amorosa Fenice*, consacré à la redécouverte de l'œuvre de Giulio San Pietro de' Negri (agOgique) ; *Madrigali e sonate di Giovanni Zamboni* qui explore le fascinant domaine du madrigal du XVIIIe siècle (agOgique); *Le Délire des lyses*, récital auto-accompagné (à paraître).

Retrouver toute l'actualité de Faenza ici : <http://faenza.fr/>

Qu'est-ce que le Théâtre de la Foire ?

Avant la Révolution française, existent à Paris trois scènes officielles : la Comédie-Française, la Comédie-Italienne et l'Académie Royale de Musique. En marge, les théâtres de la Foire attirent tout Paris de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle.

Les spectacles ont lieu pendant de grands rassemblements commerciaux : la Foire Saint-Germain en hiver et la Foire Saint-Laurent en été. Lors de chacune de ces foires, qui durent deux à trois mois, plusieurs théâtres présentent des spectacles aux formes diverses : marionnettes, sauteurs, pantomimes ...

En proie aux attaques continues des théâtres officiels, les théâtres de la Foire se développent malgré les procès, faisant preuve d'une prodigieuse inventivité pour contourner les interdits.

Quand la Comédie-Française, jalouse du succès des forains, leur interdit le dialogue, ils donnent des pièces en monologues. Quand elle leur interdit la présence d'acteur, ils développent les spectacles de marionnettes. Et quand elle leur interdit l'usage de la parole, ils chantent. L'Académie Royale de Musique les en empêche alors en faisant valoir son privilège. Jamais à cours d'imagination, les théâtres de la Foire font chanter le public sur des airs connus en montrant de nouvelles paroles sur des écriteaux, créant ainsi le vaudeville à l'origine de l'Opéra-Comique.

Programme musical tout public

« Polichinelle et Orphée aux Enfers est un spectacle qui conjugue avec légèreté et plaisir la découverte d'un répertoire enchanteur trop peu connu – une mention spéciale aux beaux airs baroques accompagnés au théorbe et à l'épinette par les chanteurs eux-mêmes. » **Anne-Françoise Cabanis, directrice du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières**

Au clair de la lune

Chanson traditionnelle

Elle descendit dans un jardin

Sur l'air de ***J'ai descendu dans mon jardin***

Orphée était un demi-dieu

Sur l'air de ***Cadet Roussel***

Eurydice, Eurydice

Vaudeville anonyme XVIIIe

Prélude (épinette)

Kaspar Ferdinand Fischer

Possente spirto

Claudio Monteverdi (L'Orfeo)

Contredanse (théorbe)

Robert de Visée

Mais j'exige une faveur

Vaudeville anonyme

For love

Henry Purcell

L'autrier m'en aloie

Chant de trouvère, anonyme

L'Amour est une rage

Sur l'air de ***A la claire Fontaine***

C'était un soir

Traditionnel

Prélude (théorbe)

Charles Hurel

Les Barricades mystérieuses (théorbe)

François Couperin

Ahi me, numi

Antonio Sartorio (Euridice)

M'uccidete begli occhi

Luigi Rossi

Stabat mater

Giovanni Felice Sances

C'est pour rendre heureux

Vaudeville d'après Jean-Féry Rebel

Extraits audio et photos HD du spectacle à retrouver sur le site des JM France :

www.jmfrance.org/spectacles/polichinelle-et-orphee-aux-enfers

La presse en parle

« Polichinelle et Orphée aux Enfers : du génie.

Autoproclamé directeur artistique de l'ensemble Faenza, la marionnette à gaine brandie par Nicolas Goussef ne ménage pas le public. Autoritaire, sans scrupule, mais drôle et émouvant... Polichinelle est un condensé de nature humaine. Suite à des restrictions budgétaires, il vient nous annoncer qu'il va faire appel à nous : la moitié de la troupe va être congédiée. Il faut donc chanter. Sur des airs traditionnels, dont les paroles ont été modifiées ! **En s'inspirant des textes de comédiens de foire des XVIIe et XVIIIe siècles, l'ensemble Faenza propose un surprenant karaoké baroque où l'ordinateur a été remplacé par l'épinette et le théorbe et les paroles défilantes par des panneaux qu'on déroule à vue.**

Simple, superbe et d'une grande inventivité, cette relecture du mythe d'Orphée aux Enfers est servie par des interprètes remarquables, tant au chant qu'à la manipulation. Ni classique, ni moderne, Mathieu Enderlin signe ici une mise en scène baroque, à tout point de vue ! »

Vaucluse matin, juillet 2018

« Polichinelle et Orphée aux Enfers est un spectacle de marionnettes et de chant baroque, qui s'inspire des textes des XVIIe et XVIIIe siècles. Le mythe d'Orphée, au chant si beau qu'il fait pleurer les pierres, et de son amour pour la belle Eurydice, à la fin malheureuse, croise le personnage de Polichinelle.

La rencontre entre les personnages mythologiques et le personnage classique de la marionnette a donné naissance à une pièce drôle et touchante vieille de 300 ans. Aujourd'hui, ces marionnettes n'ont rien perdu de leurs attraits et les chants baroques, accompagnés du théorbe et de l'épinette, reprennent vie devant un public aussi bien composé d'enfants que d'adultes.

Pièce participative où le spectateur est invité, comme autrefois, à chanter avec les comédiens, Polichinelle et Orphée aux Enfers est un beau voyage dans le théâtre d'un autre temps. »

Avignon Festi.TV, juillet 2018

Les professionnels en parlent

« Un petit matin, dans l'air frais de ce Pays Rethélois que l'ensemble Faenza fréquente depuis de nombreuses années, je m'apprête à découvrir *Polichinelle et Orphée aux Enfers*... Cela me semblait, en vérité, un pari audacieux que de vouloir marier le temps et les tempi des musiciens baroques avec ceux des marionnettistes tout en faisant chanter le public ! C'était sans compter sur la finesse de la subtile composition de l'ensemble Faenza. Quelle belle idée que d'avoir demandé à Nicolas Gousseff – militant infatigable de la marionnette, virtuose de la gaine et de la technique du corps castelet – d'incarner aux côtés des comédiens-chanteurs de l'ensemble Faenza ce diabolique mais sympathique Polichinelle ! Ce matin-là, ce sont 200 jeunes qui se sont délectés des impudences et autres facéties de ce Polichinelle aux facettes et manipulations multiples. *Polichinelle et Orphée aux Enfers* est un spectacle qui conjugue avec légèreté et plaisir la découverte d'un répertoire enchanteur trop peu connu – une mention spéciale aux beaux airs baroques accompagnés au théorbe et à l'épinette par les chanteurs eux-mêmes – et un hommage immémorial à la pétulance ainsi qu'à la rouerie des marionnettes à gaine. **Avec économie de moyens mais grande technicité, avec humour et drôlerie, Faenza gagne son pari et «relève le gant » ! »**

Anne-Françoise Cabanis, directrice du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

« Deux chanteurs - instrumentistes-comédiens, un maître marionnettiste et son irrésistible Polichinelle, quelques éléments de décors et hop la magie opère... Nous voilà transportés au cœur de cette parodie menée tambour battant... Les références y sont multiples (mythologie, commedia dell'arte, opéra baroque, théâtre de tréteaux...) et petits et grands y trouvent leur compte. **On s'émerveille, on rit (beaucoup) et surtout on chante en chœur les mélodies populaires qui ont bercé notre enfance. Un spectacle à l'énergie communicative ! »**

Pierre Bornachot, directeur adjoint et délégué artistique du Festival d'Ambronay

Dates passées et à venir

Après un mois de représentations triomphal l'été dernier au **Festival d'Avignon**, l'ensemble Faenza se produira dans les villes suivantes en 2017-2018 :

- Les 10 et 11 avril à l'Espace Georges Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges
- Le 13 avril au Centre culturel de Nouzonville
- Les 19 et 20 avril à la Maison de la Culture et des Loisirs de Gerardmer
- Le 29 mai au Festival Jean de la Fontaine de Château-Thierry

LES JM FRANCE

Depuis plus de 70 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou défavorisés.

Chaque année, plus de 400 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

MISSION

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les aider à grandir en citoyens.

ACTIONS

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire - principalement sur le temps scolaire - avec plus de 150 artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

RESEAU

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires culturels et institutionnels associés (collectivités, ministères, scènes labellisées), en lien étroit avec les établissements scolaires, les écoles de musique, etc.

VALEURS

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

HIER

Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoloy qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire partager la musique au plus grand nombre.

Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition de découverte musicale poursuivie jusqu'à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL

Avec près de cinquante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique et des jeunes, reconnue par l'UNESCO.

ELEVES AU CONCERT

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.