

THALIA THÉÂTRE PRÉSENTE
UN SPECTACLE POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Dossier de présentation

THALIA
THÉÂTRE

ile de France
www.iledefrance.fr

Théâtre
Eurymedea

THALIA
THÉÂTRE

Direction artistique: Anne Barlind & Richard Leteurre

Spectacle musical jeune public

L'Odyssée d'Anatole et Tritonus

Cie Thalia Théâtre

Au royaume de Kakophonie, rien ne va plus... La musique a disparu ; tintamarre omniprésent, pétarades incessantes et tohu-bohu permanent, il n'y a plus de mélodie, plus d'harmonie, plus une note, même fausse !

Le roi Kakophone 1er, souffrant de terribles migraines, confie à l'audacieux savant Anatole le soin de trouver un remède musical qui soulagerait ses royales oreilles. Assisté par Tritonus, son compère farfêlu, il part alors en quête de la musique mais leur périple prend une tournure totalement imprévisible !

Une odyssée drôle et poétique interprétée par deux musiciens professionnels (Raphael Herlem au saxophone baryton et Thomas Laurent à l'harmonica chromatique), qui nous emmène dans différents paysages musicaux, de Jean-Sébastien Bach à la musique populaire brésilienne (choro) en passant par le swing ...

Vidéo disponible sur YouTube : *Teaser L'Odyssée Musicale d'Anatole et Tritonus* : youtube.com/watch?v=XKbWwCG3I7c

- **Compagnie Thalia Théâtre** - <http://www.thaliatheatre.fr/index.php/la-compagnie>
- **Durée du spectacle** : 50 minutes
- **Public** : enfants de 6 à 12 ans
- **Auteurs** : Amélie Piat, sur une idée originale de Thomas Laurent et Raphael Herlem
- **Comédiens et musiciens** : Thomas Laurent (harmonica chromatique) et Raphael Herlem (saxophone baryton)
- **3 personnes** : 2 musiciens et 1 régisseur lumière

Spectacle de la compagnie Thalia Théâtre créé en 2015 au Théâtre Eurydice à Plaisir (78). Thalia Théâtre est soutenu par la Région Ile-de-France.

THALIA
THÉÂTRE

Direction artistique: Anne Barlind & Richard Leteurtre

Fiche technique :

- **Configuration scénique adaptable aux petits espaces** (médiathèques, espaces scolaires, etc.) : 3 mètres de profondeur, 5 mètres d'ouverture.
- **Espace scénique** nécessaire en configuration salle de spectacle : 5 mètres de profondeur, 6 mètres d'ouverture, 3 mètres de hauteur.
- **Lumières** : 1 découpe, 2 PC et 4 PAR
- **Sonorisation** : autonome
- un atelier de découverte musicale à partir de 5 représentations

Programme musical :

Nom du morceau	Compositeur
Inventions à deux voix n°1, 4, 5, 7, 13	Jean-Sébastien Bach
Écho blues	Thomas Laurent, Raphael Herlem
Calyspo time	Thomas Laurent (compositeur), Amélie Piat (auteur)
Santa morena	Jacob do Bandolim
Meu Begin	Domingos Pecci
Segura ele	Pixinguinha
impro	Thomas Laurent, Raphael Herlem
Line for lions	Gerry Mulligan
Bernie's tune	B.Miller, J.Leiber, M.Stoller
It don't mean a thing	Duke Ellington

Les artistes

Thomas Laurent

Après le piano puis le saxophone Thomas Laurent découvre l'harmonica chromatique et le jazz en 2002 en prenant deux ans de cours avec Laurent Maur.

Il se produit ensuite dans divers groupes, notamment: Orange Street (musique jamaïcaine), Oulitsa (musique russe, tzigane), intègre de 2008 à 2010 le trio du guitariste Pierre « Kamlo » Barré (jazz gitan), Costa Azul (compositions influencées par le jazz et la musique brésilienne), se produit en duo ou quartet avec Tao Ravao (blues et musique Malgache)

également avec le duo Antigua (jazz et choro do Brasil), et enfin avec le quintet du saxophoniste Raphael Herlem. A enseigné aussi l'harmonica à l'ENM de Vauréal et à l'école ATLA à Paris.

Quelques concerts : festival Django à Samoïs sur Scène ; le New Morning à Paris ; festival international d'harmonica « Harmonica sur Cher » ; festival swing manouche «. Swing 41 » ; concert avec l'Orchestre National de Lyon sur une œuvre contemporaine de G.Kurtag pour harmonicas et orchestre ; L'Elysée Montmartre à Paris ; festival des musiques Africaines à Angoulême ; festival de Blues d'Aulnay-sous-Bois ; festival de Blues d'Aulnay-sous-Bois.

Raphael Herlem

C'est à 20 ans que Raphaël décide de se consacrer à la musique. Après une licence de Musicologie et trois ans au Conservatoire de Grenoble (classique – 3e cycle), il se met au jazz. Il déménage à Paris et après une première rencontre avec A. Villéger, il intègre le département jazz du conservatoire du IXe. Il intègre en parallèle le département jazz de Montreuil dirigé par Mallo Vallois. Il étudie aussi avec Sylvain Del Campo au Conservatoire de Noisiel, suit les cours d'arrangement de Pierre Bertrand et joue le saxophone

Baryton au sein du Big Band du CRR de Paris. Depuis son arrivée à Paris, il multiplie expériences et projets, dont: Raphael Herlem 5tet (jazz), Les Rugissants 10tet (jazz), Koto Brawa (afro beat), Palermo Palermo de Pina Bausch (danse), Soul Agency (funk, soul).

Nombreux concerts en IDF dont le Sunset/Sunside, Le Petit Journal Montparnasse, Le Réservoir, Le Trabendo, la Scène Bastille, Festival Chorus, La Défense Jazz festival – et en Province dont le Festival Lafibala (Chambéry), Festival des pays du Sahel (Bordeaux), Festival Off D'Avignon, La Chaufferie (Grenoble), Le Brise Glace (Annecy)...

Pour mieux comprendre ...

La musique de ce spectacle est une déclinaison de l'art du contrepoint, superposition de lignes mélodiques distinctes) à travers les époques et les styles : musique baroque, choro, calypso et jazz.

- **Les instruments du spectacle**

Au cours de leur odyssée musicale Anatole et Tritonus, nos personnages, vont découvrir et faire chanter deux instruments peu habituels : **le saxophone baryton et l'harmonica chromatique.**

Le saxophone baryton est un instrument à vent de la famille des bois, créé par Adolph Sax au 19ème siècle. S'il n'est pas le plus utilisé, il fut pourtant le premier à être fabriqué. On compte aussi dans la fratrie le soprano, l'alto et le ténor dont les tailles sont moindres et les tessitures moins graves, ainsi que le saxophone basse. Le baryton mesure 1,10 mètre !

Dans le spectacle, le saxophone baryton mêle son rôle de base rythmique notamment dans les thèmes de blues ou de jazz et les envolées mélodiques qu'offre la forme contrapuntique des Inventiones de Bach.

Inventé dans les années 1830 en Allemagne à Trossingen (Bade-Wurtemberg), **l'harmonica** est un des rares instruments à vent avec lequel on peut tout à la fois souffler et aspirer. Il fait partie de la famille d'instruments des « anches libres » (tout comme le mélodica, l'accordéon, l'harmonium ou le limonaire par exemple). La source du son des instruments à anches libres provient d'une anche (ou lamelle) fixée sur un côté et libre de se déplacer de part et d'autre de sa position de repos.

Il existe plusieurs familles d'harmonica :

- Le diatonique : il s'agit d'un instrument conçu autour d'une tonalité, principalement utilisé dans la musique blues, folk, rock ou country.
- **Le chromatique : c'est le plus récent des harmonicas (il fut créé au début du 20ième siècle). Il est un peu plus long que l'harmonica diatonique et permet grâce à son piston positionné sur le côté droit d'obtenir toutes les notes, dès lors que l'on appuie dessus.**
- **Quand on souffle ou quand on aspire sans le piston on obtient les touches blanches du piano, quand on actionne le piston on a les touches noires . On utilise cet instrument dans différents styles : jazz, blues, classique, musique du monde...**
- L'harmonica basse : moins connu il est constitué de deux rangés de trous une en bas (touches blanches du piano), une en haut (touches noires du piano). Il est utilisé traditionnellement au sein des orchestres d'harmonicas, il produit des sons aussi grave que la contrebasse. Ces lamelles sont tellement longues que l'on ne peut que souffler pour obtenir les notes.
- L'harmonica d'accords : peu connu également, il est très long (environ 50cm de long), il est utilisé aussi traditionnellement dans les orchestres d'harmonica et comme son nom l'indique il sert uniquement à faire sonner des accords.

● **Johann Sebastian Bach**

Johann Sebastian Bach est né à Eisenach, en Allemagne en 1685. Sa famille est très musicienne et c'est tout naturellement qu'il étudie la musique. Il devient organiste et compose de très nombreuses pièces religieuses. Bach est très bien considéré dans toute l'Allemagne, même si pendant longtemps sa renommée n'a été que celle d'un organiste virtuose. Il devient ainsi compositeur de la cour de Saxe en 1736, et côtoie Frédéric II le Grand qui l'invite à Postdam en 1747. Il meurt à Leipzig, aveugle, le 28 juillet 1750. Parmi ses nombreuses œuvres, on trouve par exemple les Six concertos brandebourgeois, l'Art de la fugue ou encore la Passion selon saint Matthieu. Bach est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands musiciens de tous les temps.

JS Bach était aussi un grand pédagogue qui associait l'apprentissage d'un instrument à celui de la composition. Son enseignement reposait sur l'observation, l'écoute et les sensations, aussi jouait-il beaucoup pour ses élèves et leur permettait-il, quotidiennement d'assimiler petit à petit technique et sensibilité.

Les 15 inventions s'appuient sur cet esprit, et s'ouvrent sur ce texte du compositeur :
« Un guide fidèle, dans lequel les admirateurs du clavecin trouveront une méthode d'apprentissage non seulement de l'art de jouer à deux parties, mais également à faire plus de progrès dans celui de gérer trois parties obligato bien et correctement, et en même temps non seulement la façon d'obtenir de bonnes inventions, mais

aussi la manière de les bien développer ; mais surtout, d'obtenir un style de jeu cantabile, et ce tout en obtenant un bon avant-goût de la composition. »

Tout comme il s'était formé en copiant ses prédécesseurs, JS Bach composera nombre d'œuvres pour ses élèves et enfants qui se révèlent être des trésors mélodiques, illustrant parfaitement et en toute sensibilité les lois de la composition, notamment le contrepoint.

Source : <http://www.symphozik.info>

- **Le Choro**

Musique populaire et instrumentale née à Rio de Janeiro au milieu du 19ème siècle, le choro permettait à l'origine d'interpréter « à la brésilienne » les musiques européennes de l'époque, comme la polka, la valse ou la habanera.

Le choro réunit des instruments à cordes (mandolines, guitares, cavaquinho), un surdo et un pandeiro (percussions), parfois un instrument à vent. Les musiciens prennent tour à tour la place de solistes, appuyés par la base rythmique des percussions et la guitare à 7 cordes. La place de l'improvisation en fait un style d'une inépuisable richesse, qui a continué à inspirer nombre de compositeurs à l'instar d'Heitor Villa-Lobos ou de Darius Milhaud. Aujourd'hui, le choro continue d'animer les soirées des cariocas (habitants de Rio de Janeiro).

Dans ce spectacle, comme dans la forme originale du Choro, les deux instruments saxophone et harmonica prennent tour à tour le thème, l'accompagnement et l'improvisation.

source : ADDA 31

- **Le calypso**

Le calypso – ou *kaiso* – est un genre musical issu de la communauté urbaine d'origine africaine de Trinidad et Tobago, dans les Caraïbes. Le terme peut définir une chanson ou le rythme caractéristique de son accompagnement instrumental. Celui-ci peut aussi servir à "créoliser" un morceau étranger.

Le calypso est né dans la capitale de Trinidad au 19ème siècle, rencontre entre les polyrythmies et les chants liturgiques pratiqués lors des carnivals. Cette musique accompagnait des joutes dansées lors desquelles les danseurs s'affrontaient avec des bâtons. Petit à petit les musiciens dépassent le cadre du carnaval et commencent à se produire en concert, dans des "tents", sortes de cabanons de bambous. L'orchestration du calypso connaît alors de grands changements : les percussions à membranes disparaissent, apparition des instruments à vent (clarinette, saxophones,...) et à cordes (guitare, mandoline, ...).

source : site web cité de la musique

- **Le jazz**

Dans le dernier tableau du spectacle deux morceaux jazz sont joués (*Line for Lyons* et le célèbre *It don't mean a thing* de Duke Ellington). L'arrangement sur ces deux morceaux s'inspire très largement de la première moitié des années 50 où les quartets sans instruments harmoniques (guitare ou piano) voient le jour. Ces ensembles sont composés d'une batterie, d'une contrebasse et de deux solistes, en général saxophone et trompette. Une des formations les plus célèbres est le quartet

du saxophoniste baryton Gerry Mulligan avec Chet Baker à la trompette. Ces deux instrumentistes jouent en même temps le thème (souvent harmonisé) et pendant que l'un improvise l'autre accompagne avec une ligne mélodique sous-entendant l'harmonie. C'est en utilisant cette esthétique que sont interprétés ces deux morceaux.

Pistes pédagogiques

Education musicale :

- **des instruments hors du commun** : le saxophone baryton et l'harmonica chromatique
- **la réinvention d'œuvres** : en partant du travail d'instrumentation effectué sur les œuvres de JS Bach
- **travail sur la partition** : essais de codage de la musique électronique
- **la notion de contrepoint**

Education physique et sportive :

- **danse** : exprimer avec son corps les émotions créées par une musique
- **danse** : exprimer la notion de contrepoint en danse

Arts visuels

- mettre en image la notion de contrepoint

Histoire des arts

- JS Bach, un personnage majeur
- le métissage musical dans les musiques traditionnelles (calypso, choro, jazz...)

Contacts :

Diffusion : Hélène Duguet, anatoletritonus@gmail.com , 06 16 35 91 80

Musiciens :

Raphaël Herlem : 06.75.66.68.27 et Thomas Laurent : 06.80.82.05.47