

AUTOUR DES
1001
NUITS

Triptyque

Compagnie La Lune Rousse – Création 2011

AUTOUR DES 1001 NUITS

SHÉHÉRAZADE
la tisserande des Nuits
par la Cie la Lune Rousse

les dames
de Bagdad
par la Cie la Lune Rousse

Amanecer
marchand d'histoires
par la Cie la Lune Rousse

JEUNE PUBLIC
AUTOUR DES
1001
NUITS

TOUT PUBLIC
AUTOUR DES
1001
NUITS

PUBLIC ADULTE
AUTOUR DES
1001
NUITS

« *Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur* »

Jean COCTEAU

*Une reine affronte un roi.
Une conteuse, Shéhérazade, offre à Shariar, le souverain désorienté,
Les bienfaits de la parole nocturne.
Une femme ose guider un homme sur les chemins de la mort,
De l'humour et de l'amour... pendant Mille et une Nuits.*

Voici le thème de l'un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle.
Cette histoire, d'origine indienne, a ensuite été adaptée en persan et traduite en arabe.
Au cours des siècles, et depuis le IXe, des récits se sont perdus, d'autres ont été ajoutés,
pour constituer une œuvre en perpétuelle élaboration.

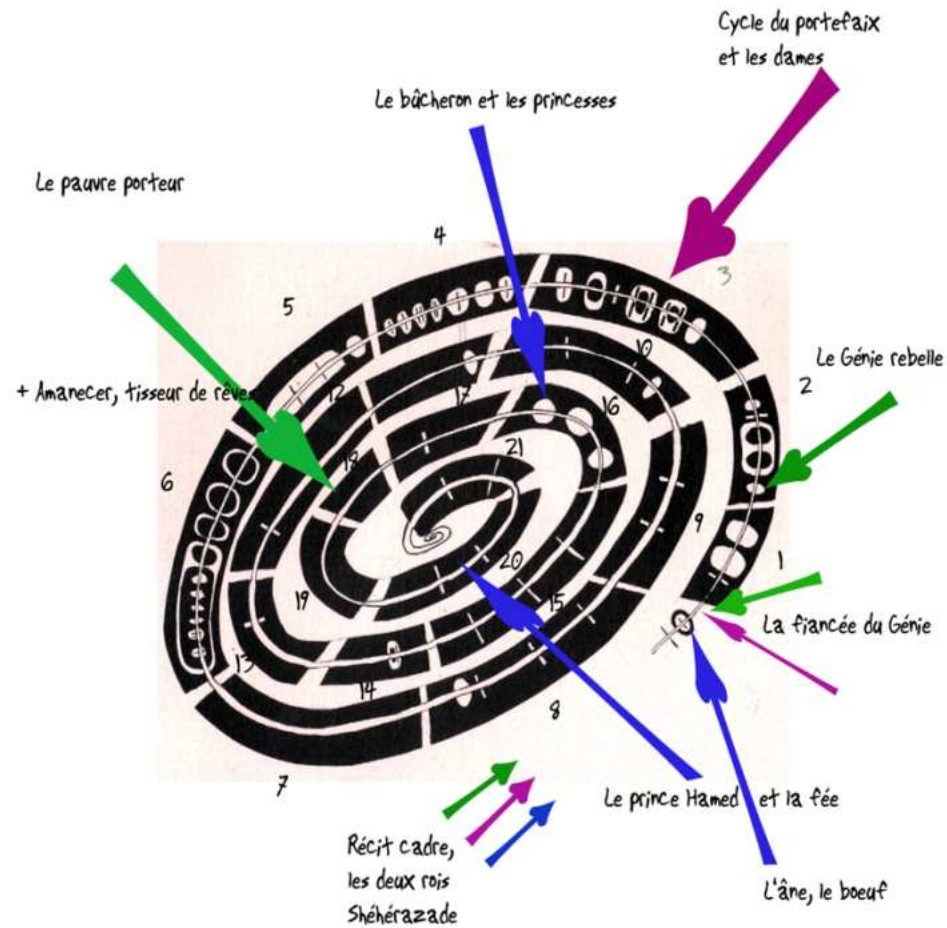
En ce début de millénaire, le conteur a accès aux nombreuses sources de la littérature orale grâce aux documents élaborés et collectés par quelques prédécesseurs et nombre de passionnés.

Il lui est donc possible de composer des versions contemporaines, tout à fait nouvelles, d'histoires anciennes.

C'est ce qu'Anne-Gaël Gauducheau, conteuse associée du CLIO (Conservatoire de Littérature Orale dirigé par Bruno DE LA SALLE) a décidé de faire. S'appuyant sur le meilleur des travaux des traducteurs et des conteurs qui l'ont précédée, elle imagine en compagnie d'un compositeur, et de musiciens une *version concertante* des 1001 Nuits, où récits et musique se répondront, formant ainsi un véritable « Concert d'histoires ».

Suivant le cours de cette narration-fleuve, le spectacle est à géométrie variable : il peut être joué dans sa globalité (triptyque), **Shéhérazade**, **Amanecer**, puis **Les Dames de Bagdad**, mais les deux premiers « mouvements » sont aussi autonomes et peuvent se jouer seuls.

- La durée : une heure, deux heures, trois heures selon la configuration choisie,
- Le nombre d'artistes : de 2 à 5-6 personnes sur scène, en fonction du mouvement ou de leur combinaison,
- Le public : le triptyque propose différentes histoires *Tout public à partir de 7 ans* (dernier mouvement réservé aux adolescents et aux adultes).
- Les lieux de représentation : en salle, théâtre, auditorium, bibliothèque, ou sous La Yourte de La Cie Lune Rousse.

Spirale de la narration des 1001 Nuits
élaborée par Pascal QUÉRÉ
Guide et répertoire: les 1001 Nuits, ed. Le CLO, 1990

Shéhérazade,
Tisserande des Nuits

Amanecer,
Marchant d'histoire
Tisseur de rêves

Les Dames
de Bagdad

Légende :

Ici sont représentés les 21 grands récits des 1001 Nuits, selon la version d'Antoine GALLAND.

Les récits sont symbolisés par les grands rectangles noirs. Ces récits contiennent des histoires avec même parfois des sous-tiroirs (ou des sous-sous-tiroirs !).

SHÉHÉRAZADE

La tisserande des Nuits

*« Le soir du départ ce fut dans ce camp que le roi coucha
pour partir dès le lendemain
Mais quand vint l'aurore, il eut le désir
de revoir sa femme et il retourna au palais.
Il la découvrit
endormie, heureuse, les cheveux défaits
dans les bras de son cuisinier
Il fut pétrifié par cette vision et il murmura :
Alors qu'elle sait que je ne suis pas encore parti
Alors que je viens pour lui dire adieu
Celle que j'adore se met dans les bras de ce cuisinier.
Que fera-t-elle donc après mon départ ? »*

Premier mouvement du triptyque

Shéhérazade est la protagoniste principale des 1001 Nuits.

C'est elle qui raconte pour sauver sa vie, celle des autres femmes du royaume, et pour guérir le roi.

Dans ce premier mouvement, nous développerons donc plus particulièrement le récit-cadre :

Un grand roi, pour ne plus jamais être trahi par une femme, avait résolu de se marier chaque jour, et au lendemain des noces, de faire étrangler par son vizir la nouvelle épouse. Son royaume n'était plus que plaintes, deuils, larmes...

Shéhérazade, la fille du vizir, conçut le projet, audacieux s'il en est, de guérir le roi en lui racontant des histoires.

Dans ce premier mouvement, nous raconterons des histoires d'amour, des récits d'avertissements, dans le registre du merveilleux et de l'humour, avec peu de monde sur le plateau : une conteuse, un musicien. C'est le tout début de l'histoire, et chaque nouveau mouvement verra l'équipe s'étoffer ...

Textes : Anne-Gaël GAUDUCHEAU - Composition : Gerardo JEREZ LE CAM

Conte et tapura : Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Accordéon et flûte : Pascal VANDENBULCKE

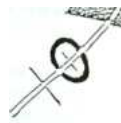
Possibilité d'ajout d'un musicien à l'accordéon :

Karine GERMAIX ou Gerardo LE CAM

Possibilité de version autonome

Durée : 1 heure

Public : Tout public, à partir de 7/8 ans.

Récit cadre :

Le bûcheron et

Histoire du prince Hamed

AMANE CER

marchand d'histoires

*« Il y avait là-dedans un objet très lourd.
Un vase de cuivre, de beau cuivre jaune,
bien fermé par un bouchon de plomb.*

*Curieux, il ouvrit, secoua le vase...
il n'y avait rien!
Enfin rien ... pas exactement.*

*Une fine fumée s'échappa du vase,
devint plus épaisse, plus épaisse encore :
c'était un génie, un djinn, un ifrite. »*

Deuxième mouvement du triptyque

Amanecer est le protagoniste principal de ce second mouvement, qu'on pourrait sous-titrer : ce qui doit arriver arrive ! (les fameux *Mektoub ou Inch'Allahou*).

Dans ce mouvement, nous entrerons dans les 1001 Nuits des Génies, des Khalifes, des anneaux magiques...

Les histoires se passent à Bagdad, à Jérusalem, mais pas seulement : le conte initiatique du marchand d'histoires traverse le temps et nous voit débarquer de l'autre côté de la méditerranée, dans un pays qui pourrait bien ressembler au nôtre, à une époque tout à fait moderne.

Dans ce mouvement, un second musicien a rejoint Anne-Gaël Gauducheau et le flûtiste.

Textes : Anne-Gaël GAUDUCHEAU - Composition : Gerardo JEREZ LE CAM

Conte et tapura : Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Accordéon et flûte : Pascal VANDENBULCKE

Violoncelle : Stéphane OSTER

Possibilité de version légère autonome avec 1 conteuse et 1 musicien

Durée : environ 1 heure

Public : Tout public, à partir de 8/9 ans.

Le pauvre porteur /
Les deux anges

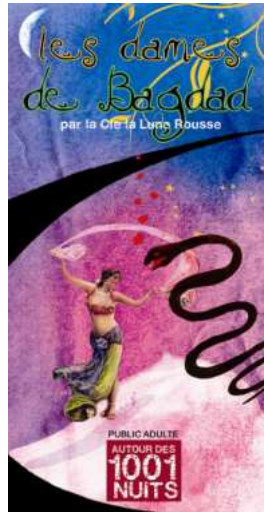

Amanecer

Le Génie rebelle

LES DAMES DE BAGDAD

*« Elle exigeait d'eux sans doute possible,
qu'ils fassent l'amour avec elle : là
Ils furent obligés de lui obéir :
d'abord Shariar puis Shahazamane.*

*Quand cela fut fait, elle demanda
à chacun d'entre eux l'anneau qu'il portait.
Ils les lui donnèrent ; elle les posa
par terre et sortit un tout petit sac.*

*Elle fit glisser tout son contenu
devant ses genoux c'était des anneaux.
Elle les compta, il y en avait cent
avec ceux des rois nouvellement acquis . »*

Extraits du texte de Bruno De La Salle

Troisième mouvement du triptyque

Avec ce mouvement, nous entrerons dans un des plus célèbres cycles des 1001 Nuits, quoique peu raconté :
l'histoire « *du portefaix et des dames de Bagdad* ».

Impossible de faire une incursion dans les 1001 Nuits sans parler du fameux Khalife Haroun al Rachid, de son vizir Djafar, et de son porte glaive Masrour.
Nous découvrons une Bagdad nocturne, inattendue et libertine.

Les personnages s'accumulent, les histoires se mêlent, s'entrecroisent, se répondent l'une à l'autre dans un tourbillon sans fin.

Dans ce troisième mouvement du triptyque, l'équipe est au grand complet : une conteuse-musicienne et quatre (possiblement cinq) instrumentistes.

Dernier mouvement du triptyque

(se joue uniquement pour la version complète de l'œuvre)

Textes : Anne-Gaël GAUDUCHEAU - Composition : Gerardo JEREZ LE CAM

Conte et tapura : Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Accordéon et flûte : Pascal VANDENBULCKE

Violoncelle : Stéphane OSTER

Violon : Iacob MACIUCA

Cymbalum : Mihai TRESTIAN

Durée : 1 heure env iron

Public : adolescent et adulte

Grand cycle du portefaix et les dames
(avec les histoires en tiroirs, sous-tiroirs, sous-sous tiroirs)

BIBLIOGRAPHIE

Les Dames de Bagdad. textes de Bruno DE LA SALLE

Les Cent et une nuits. Traduction M.GAUDEFROY-DEMONBYNE; Sindbad, Paris, 1982.

Les Mille et une nuits. Traduction A. GALLAND; Garnier Flammarion, Paris, 1965.

Les Mille et une nuits. Traduction J.C MARDRUS; Robert Lafont, Paris, 1980.

Les Mille et une nuits. Traduction R. KHAWAM; Phebus, 1986.

Contes du vampire. Traduits du sanskrit et annotés par L. RENOUE; Gallimard-Unesco, 1963.

Al-BAGHDADI, A. *Les fleurs éclatantes dans les baisers et l'accolémen.* Traduction R. KHAWAM, Albin Michel, 1973.

BENCHEIKH, Jamel Eddine. *Les 1001 Nuits ou la parole prisonnière.* Gallimard, 1988.

DE SAMARKAND Z. *Le livre des 7 vizirs.* Traduction D. BOGDANOVIC; Sindbad, 1976.

HERMARY-VIELLE, Catherine. *Le grand vizir de la nuit.* Gallimard, 1981

QUERE, Pascal. *Guide et répertoire : Les Mille et une nuits,* traduction A. GALLAND. Chartres : CLIO, 1990.

WEBER, E. *Le secret des mille et une nuits, l'interdit de Shéhérazade.* Eche, 1987.

Conception et écriture du projet

Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Composition musicale : Gerardo JEREZ LE CAM

Œil extérieur : *en cours de distrib...*

LES ARTISANS DU CONTE

Création lumières : Pascal GAUDILLIERE

Son : Luc PADIOU (sous réserve)

Création costumes : Anne-Emmanuelle PRADIER

Les musiciens

Tampura : Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Accordéon et flûtes : Pascal VANDENBULCKE

Accordéon supplémentaire: Gerardo LE CAM ou Karine GERMAIX (sous réserve)

Violoncelle : Stéphane OSTER (en alternance avec Luc St. LOUBERT BIE)

Violon : Iacob MACIUCA

Cymbalum : Mihai TRESTIAN

La conteuse

Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Production

COMPAGNIE LA LUNE ROUSSE

La Cie La Lune Rousse

Depuis 1990, sous l'impulsion artistique d'Anne-Gaël Gauducheau, la *Cie La Lune Rousse* produit et diffuse des spectacles.

Nous travaillons autour ce qu'on appelle la « Littérature Orale » : tout ce qui est écrit, élaboré pour la parole sans être précisément du théâtre : collectage et mise en forme de récits de vie, travail sur le patrimoine oral, populaire (contes, comptines) ou savant (épopées), travail enfin de création de récits contemporains. En outre, depuis de longues années, la compagnie développe des partenariats de création avec les acteurs du patrimoine.

Depuis l'origine de la Compagnie, nous sommes très sensibles aux notions de *partage* et de *transmission* : c'est pourquoi, en dehors des circuits de diffusion de nos spectacles, nous avons voulu développer des actions de formation professionnelle auprès des réseaux lectures et des médiateurs culturels et sensibiliser les publics, de la petite enfance au lycée.

Pour mener à bien ses missions de recherche, de création, ainsi que de transmission, la *Cie La Lune Rousse* a choisi de toujours collaborer avec des professionnels reconnus que ce soit dans le domaine artistique (auteurs, comédiens, conteurs, musiciens, metteurs en scène, créateurs de sons et de lumières) aussi bien que technique (régie, production, diffusion, communication, comptabilité, etc.) grâce aux emplois aidés par l'état et aux fameux *intermittents du spectacle* sans lesquels rien ne serait possible.

Initialement basée à Nantes, puis à St-Herblain depuis près de 15 ans, la Compagnie est implantée localement, mais développe des actions à l'échelon régional et national. Elle est soutenue par la Ville de St-Herblain et selon les projets par la Ville de Nantes, le Conseil général de Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, le Ministère Jeunesse et Sports, et le Ministère Culture et Communication-DRAC Pays de la Loire.

Paroles et Musique

« Depuis des années, j'expérimente les différentes manières de mêler mots et musique vivante. Il y a vingt ans, lors de ma longue collaboration comme interprète avec le metteur en scène Michel Liard sur les textes contemporains - Verreghen, Novarina, Renaude, etc - j'ai fait l'expérience de la musicalité de la parole théâtrale d'aujourd'hui ; et déjà, avec Michel, nous annotons nos textes et les travaillions comme les musiciens leurs partitions.

Je me suis ensuite d'avantage intéressée aux histoires, contes traditionnels ou récits d'aujourd'hui, et j'ai continué, avec des musiciens-interprètes (entre autres : Bertrand Ripoché, Luc St Loubert Bié, et Karine Germaix) à expérimenter les différents rapports musique-texte.

Enfin depuis cinq ans, explorant auprès du conteur-écrivain Bruno De La Salle les métriques utilisées de tous temps par les aèdes -poètes et récitants de la Grèce Antique- et autres artistes de la Parole, je fais l'expérience chaque jour que toute parole est musique et mérite d'être travaillée comme telle. Un grand terrain de jeu s'offre à nous, qui concerne tant la composition du texte lui-même (qui doit «sonner» et répondre aux exigences de toute littérature orale) que celle de la musique... Désormais, les compositeurs sont mis à contribution pour la création d'œuvres musicales. C'est ainsi par exemple qu'une collaboration artistique avec le compositeur Arturo Gervasoni s'est faite l'an passé pour la création du spectacle « *(Sacrées) Sorcières!* », concert d'histoires pour contes traditionnels et musique contemporaine avec un parcours de Berio à Henze, en passant par Tann et Gubaidulina. »

Anne-Gaël Gauducheau

Note d'intention

« Les mille et une Nuits sont un ensemble de récits qui ont traversé le temps et l'espace. On situe les origines de ces textes à l'Inde. Ils auraient ensuite été adaptés en persan, puis traduits en arabe. Dans cet immense ensemble à tiroirs on reconnaît également des sources irakiennes, égyptiennes, mais l'influence des trésors littéraires de l'ancienne Mésopotamie et de la Grèce est aussi présente... Si l'on ajoute à cela que la nature même des récits qui composent les 1001 Nuits est très variable (contes facétieux, philosophiques, contes merveilleux, poèmes, fables, écrits savants et populaires...) on conviendra que le choix d'une musique pour soutenir, accompagner, éclairer ces textes apparaît délicat.

J'ai choisi de travailler sur ce concert d'histoires avec le compositeur Gerardo Le Cam. Nous nous connaissons depuis 15 ans et avons déjà eu l'occasion de collaborer sur des travaux de commandes (*Fantasmagoria* en 1995, *Ce qui ne doit pas arriver* en 2005).

Il y a dans son univers musical quelque chose de la musique savante et de la musique populaire et ce mélange correspond bien à l'univers des 1001 Nuits. Aux histoires à tiroir et à l'esprit baroque de ces récits répond le foisonnement de la musique de Gerardo, généreuse, solaire, puissamment vivante, et rythmique. Mais ce n'est pas tout : si l'on écoute bien la musique de ce compositeur d'origine argentine, on entend quelque chose de sombre et de grave... et si l'on se rappelle que notre récit cadre repose sur une menace de mort, où chaque aube peut être la dernière, on trouvera que décidément, le choix de ce compositeur est des plus judicieux !

La sélection des instruments et des interprètes lui incombent et c'est en toute confiance que je valide la distribution choisie, qui rassemble des musiciens de grand talent. »

Anne-Gaël Gauducheau

Anne-Gaël GAUDUCHEAU Composition des textes

Anne-Gaël Gauducheau se forme à la musique au CNR de Nantes, au théâtre avec Philippe Hottier (ex. comédien du Théâtre du Soleil), au théâtre chorégraphique avec Danielle Maxent et au répertoire contemporain auprès de Michel Liard, personnalités avec lesquelles elle a collaboré professionnellement pendant plusieurs années.

Depuis près de 20 ans qu'elle exerce son métier, elle continue toujours de se former, notamment à la Maison du Conte de Chevilly-Larue, et au CLIO, Centre de Littérature Orale de Vendôme dirigé par Bruno de La Salle (une des principales figures du « renouveau du conte »). Depuis plusieurs années, elle participe activement au groupe de recherche Fahrenheit 451. Elle est « artiste associée » du CLIO.

Par ailleurs, elle encadre régulièrement des formations professionnelles autour du conte et de la lecture à haute voix, notamment pour les personnels de bibliothèques – Bibliothèques Départementales de Prêt de Loire-Atlantique, de Vendée, de l'Indre, du Loir-et-Cher – et pour les lecteurs de « Lire et Faire lire », opérations coordonnées par les Fédérations des Amicales Laïques 44 et 72, ainsi que pour l'IUFM de Nantes. En 2008 elle crée une formation en direction des Médiateurs Culturels, à la demande de l'EDPHN et du Musée d'histoire de Nantes (Château des ducs de Bretagne).

Anne-Gaël écrit des œuvres originales pour des commandes ou pour ses propres créations très souvent produites par *Cie La Lune Rousse*.

« Flûte, cordes, voix, percussions, c'est d'une grande pièce qui il s'agira, puisque nous proposons un concert d'histoires de trois heures environ : un voyage, quoi !

Pour moi, les 1001 Nuits, c'est des chemins qui se divisent, attirent et magnétisent le voyageur, forcé d'écrire sa route à chaque pas.

C'est un voyage et ses rencontres : une forme concertante ou la voix est utilisée comme un instrument, parfois soliste, parfois instrument parmi d'autres.

Les 1001 Nuits, c'est un texte nomade : j'écrirais donc une musique nomade, qui croisera les influences, empruntera aux étapes du voyage ; à l'image des cultures méditerranéennes, à l'image de ce texte qui croise l'Afrique l'Inde, l'Asie, l'Europe.

La musique constitue un fil de dialogue inconscient qui relie les paroles au rêve. Elle s'installera dans le vertige, dans l'incertitude de l'autre rive. »

Gerardo Jerez Le Cam

Gerardo JEREZ LE CAM

Composition musicale

Né à Buenos Aires, Argentine, Gerardo Jerez Le Cam, étudie le piano et la composition aux conservatoires D'Ipolito et Consudec. Il intègre plusieurs ensembles de musique classique, contemporain, folklore argentin et tango.

De 1987 à 1992, il dirige l'opéra et la zarzuela dans la compagnie lyrique de Victor Lopiano. Il se produit dans les théâtres : Lasalle, Margarita Xirgu, Auditorio de Belgrano, Teatro San Martin et autres, à Buenos Aires.

Arrivé en France en 1992, il intègre la formation de tango contemporain **Cuarteto Jerez** qui interprète des œuvres d'Astor Piazzolla et Gerardo Jerez Le Cam.

En 1996 il crée avec des musiciens d'origine roumaine, biélorusse et française le groupe **Translave** qui propose une rencontre des cultures tango et des musiques slaves et tziganes.

Depuis 2000, il compose la musique pour les créations de Camilla Saraceni (metteuse en scène), des chansons pour la voix de Sandra Rumolino et rencontre des artistes comme Osvaldo Calo, Tomas Gubitch et Juanjo Mosalini. Il réalise avec Juan Jose Mosalini et les orchestres **ONPL** et de Ile de France une tournée en 2002.

En 2005, il crée le **Jerez Le Cam ensemble** avec plusieurs créations *Tango Imaginario* et *Nubes y Tangos* (au Grand T), *Barok Tango* (ARC Rezé) en collaboration avec *L'Aria Voce*, *Tangospa Bach* (Arc Rezé) et *Tango Alkanico* (Pôle Sud Chartes de Bretagne).

Stéphane OSTER

Violoncelle

Formé au CNR de Nantes, Stéphane Oster se perfectionne en violoncelle au CNR de Saint-Maur-des-Fossés (94) et en direction d'orchestre à l'ENM d'Evry (91), avant d'intégrer le Conservatoire national supérieur de Paris (CNSMD) où il suit des enseignements en harmonie, fugue et contrepoint.

Actuel directeur de *l'Orchestre Universitaire de Nantes* et de *l'Ensemble Choral J. B. Daviais*, il est également professeur de violoncelle à l'École de Musique de Saint-Herblain (44). Il se produit aujourd'hui dans la région nantaise, en concerts de musique de chambre et dans un répertoire privilégiant les musiques contemporaines et improvisées.

À La Lune Rousse, il a fait la reprise à partir de la saison 2009/2010 du concert d'histoires (*Sacrées*) *Sorcières* en alternance avec Cédric Forré et Luc St Loubert Bié lors des tournées pour le compte des JMF (Jeunesses musicales de France).

Iacob MACIUCA

Violon

Né à Tulcea, Roumanie, diplômé du Conservatoire National de Bucarest, il devient un virtuose du style tzigane. Arrivé en France en 1992, il est à l'origine de la formation musicale de tango contemporain *Cuarteto Jerez*.

Il a fait parti de la formation *Jean-Marc Padovani Quartet*.

Il est à l'origine du groupe *Translave*, consacré aux musiques métissées d'Europe Centrale avec plus de 350 concerts et cinq albums enregistrés.

Il participe aux créations de la Compagnie de Camilla Saraceni *Pas à deux* et *Charbons Ardents*, *Yerbaş*, *Tangos y Verduras* sur des musiques de Gerardo Jerez Le Cam.

Il forme un quatuor de musique traditionnelle tzigane le *Iacob Maciuca 4 Têtes*. Il participe à toutes les créations du *Jerez Le Cam ensemble*.

Il collabore également dans les projets de musique baroque dans l'ensemble *Aria Voce* dirigée par Philippe Lecorff et joue régulièrement pour les *Folles Journées* de Nantes.

Pascal VANDENBULCKE

Flûtes – Accordéon

Compositeur, arrangeur, musicien polyforme et multi-instrumentiste (Flûte – Claviers – Accordéon – Percussions).

Se produit au niveau national et international dans différentes formations :

En World Music avec *Mukta* et *Cernunos*,

En jazz avec le *Souffle Des Terroirs* et le quintet *La Belle Vie*,

En danse avec la *Cie Kossiwa*,

En théâtre avec la *Cie Théâtre Nuit*,

En trio avec Didier Squiban (Piano, flûte, tablas) et *Chel* (spectacle jeune public),

En duo avec Geoffroy Tamisier (trompette, flûte) et/ou Florian Tatar (accordéon de concert, flûte), et en solo pour l'amitié.

Mihai TRESTIAN

Cymbalum

Né à Riscani-Hileuti en Moldavie et formé au conservatoire de musique de Gavril Muzicescu, il obtient le premier prix aux concours Nationaux Stepan Neaga et International Barbu Lautare.

Il est membre de l'orchestre *Tele Radio Chisinau Folcor*

En Roumanie il participe à l'ensemble *Baladele Deltei* et *Florica La Munte*. Suite à une résidence et création à l'abbaye de Royaumont, il participe aux tournées *Chants du Monde* de Jean-Marc Padovani en 2000/2001.

Il rencontre la formation *Translave* l'été 2002 à Tulcea (Roumanie) dans la création de l'album *Marinarul*.

Il intègre le *Jerez Le Cam Quartet* en 2007, pour la création *Nubes y Tangos* et participe depuis à toutes les créations de l'ensemble.

Il forme son quintette avec des compositions et arrangements reliant le jazz à la musique folklorique Moldave et joue dans *l'Ensemble de Daniel Givone*.

Triptyque Autour des 1001 Nuits – Concert d’histoires

Les différentes formes d’action culturelle en relation avec la création

Préambule :

Les 1001 Nuits sont constituées d’une suite de contes dont on ne connaît pas l’auteur (et pour cause : ils ont été transmis oralement pendant des siècles !).

Venues de l’Inde en passant par la Perse, puis définitivement arabes, ces histoires ont élu domicile à Bagdad vers l’an Mil.

Les 1001 Nuits ont généré de nombreux ouvrages (nombre de philosophes et romanciers ont rendu hommage à ce grand monument de la littérature et du patrimoine oral mondial), donné des ailes au cinéma et au théâtre, inspiré peintres, musiciens et compositeurs…

Partager notre émerveillement pour ce trésor conté sera le but de nos interventions dans les écoles, collèges, écoles de musique, ainsi qu’envers les publics défavorisés, ou éloignés de l’offre culturelle.

Les objectifs de l’action culturelle sont multiples. Ils parlent d’approvisionnement du public et vont de la simple préparation au spectacle, jusqu’à la réflexion sur le fond et la forme des 1001 Nuits, ainsi que l’expérimentation (notamment pour les élèves musiciens).

L’Action culturelle en école de musique

Objectifs

- Préparer les élèves au spectacle qu’ils vont voir en salle de spectacle.
- Apporter des éléments sur le travail d’articulation entre texte et musique.
- Aménager un temps de partage, entre les élèves et les artistes porteurs du projet de création

Moyens mis en œuvre

La conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU, accompagnée d’un musicien (Pascal VANDELBULCKE ou Stéphane OSTER), et avec si possible la présence du compositeur Gérardo JEREZ LE CAM, interviendront sur une durée de deux heures.

Réalisation

La conteuse et le musicien donneront à entendre un extrait du spectacle permettant particulièrement de mettre en valeur l’articulation entre le texte donné par Anne Gaël GAUDUCHEAU et la musique composée par Gérardo JEREZ LE CAM.

Les artistes expliqueront les rapports étroits entre la musicalité du texte due à la métrique et l’écriture musicale telle que les élèves la connaissent habituellement (qui permet la construction d’une partition commune, avec des annotations déchiffrables aisément autant par la conteuse que par le musicien).

Un exemplaire de partition, où les annotations pour le texte et les annotations musicales cohabitent, sera montré et commenté aux élèves. Ces échanges permettront de mieux comprendre pourquoi nous avons donné à notre travail l’appellation « **Concert d’Histoires** ».

Pour terminer, s’engagera une libre discussion avec les élèves sur des thèmes variés : le spectacle et le mélange des disciplines artistiques, le métier de conteur, celui de compositeur, les plages d’improvisation laissées aux artistes dans l’exécution du spectacle (tout est-il écrit puis réalisé avec une exacte conformité ?), le choix des instruments présents dans le spectacle : la part percussive du cymbalum, la part « orientale » de la composition, le rôle de la tempura dans la narration de la conteuse…

Enfin, selon les projets, des passages musicaux pourront être transmis aux professeurs et élèves de l’école de musique afin qu’ils travaillent des parties du spectacle.

L'Action culturelle en milieu scolaire (Cycles 2 et 3, collège)

Objectifs

- Sensibilisation à la « littérature orale ». Apports théoriques et exemples.
- Favoriser les allers et retours entre l'oral et l'écrit dans les deux sens....notamment sur l'objet littéraire particulier qu'est le conte.
- Approche de la structure des 1001 Nuits : enchâssement des contes dits à *tiroirs*.
- Préparation des élèves au spectacle qu'ils vont aller voir : susciter l'intérêt et apporter des éléments de compréhension sur le fond et la forme du spectacle.

L'ensemble de ces objectifs se fera dans un temps de partage entre élèves, professeurs et artistes.

Moyens mis en œuvre :

La conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU se déplacera, en amont des représentations, à l'intérieur des classes. Elle pourra, selon les projets et budgets mis en œuvre, être accompagnée d'un ou plusieurs musiciens appartenant à la distribution du ***Triptyque Autour des 1001 Nuits – concert d'histoires***.

L'intervention sera d'une durée de deux heures par classe.

Réalisation

Dans la première heure, les artistes joueront des extraits des 1001 Nuits. Ces récits musicaux ne seront pas les mêmes que ceux donnés dans le spectacle, mais ils mettront en évidence la construction particulière des *Nuits*.

Un débat, où les élèves pourront pleinement s'exprimer, s'ouvrira sur les parallèles entre les récits forts anciens des 1001 Nuits et notre monde contemporain. Sera montrée la grande liberté de ton de ces récits, leur côté résolument xénophiles, souligné le fait que Bagdad, du temps de Haroun al Rachid était un carrefour de peuples, de culture et de civilisation. Seront abordés les « descendants » des 1001 Nuits dans le cinéma, la littérature, et plus particulièrement dans la musique.

Dans la deuxième heure seront abordées également les différentes traductions qui ont été faites de ces textes, leurs conséquences, et les choix tant écrits que musicaux du spectacle.

Anne Gaël Gauducheau, expliquera la structure complexe des 1001 Nuits : les histoires à tiroirs.

Elle donnera des exemples et engagera avec les élèves une réflexion sur la fonction « à tiroirs » des histoires.

Les autres formes d'actions culturelles

Selon les projets des lieux qui nous accueilleront en résidence à partir de l'automne, nous pourrons proposer d'autres formes d'action culturelle, que nous avons l'habitude de pratiquer.

Stages en direction des professeurs des écoles et collèges (1 à 2 journées) :

Conter-raconter, de l'écrit à l'oral...et vice versa.

- Pratiques d'oralisation (individuelle et collective) et d'écriture d'invention, lecture et adaptation théâtrale de contes du répertoire traditionnel et contemporain.
- Améliorer les compétences des élèves en expression orale et improvisation verbale.
- Adapter, mettre en scène un texte narratif.
- Éprouver personnellement en pratiquant des exercices de jeu et d'improvisation les parcours que l'on pourra proposer aux élèves pour aborder le conte.
- Découvrir des outils empruntés aux exercices pratiqués par les professionnels dans les ateliers théâtre qui sont réutilisables en classe.

Répétitions publiques

- Accueil de classes dans le théâtre pour une répétition publique et discussion avec les élèves.

Contes à domicile

Un outil que nous avons beaucoup utilisé, et depuis très longtemps.

Il s'agit d'une forme d'apprivoisement du public, la plus conviviale et joyeuse qui soit !