

les **M**onts du **R**euil

Compagnie lyrique

LES DEUX CHASSEURS ET LA LAITIÈRE
SPECTACLE PARTICIPATIF

PRÉSENTATION DU PROJET

Dossier de présentation destiné aux enseignants

LES DEUX CHASSEURS ET LA LAITIÈRE

Musique Emmanuel Clerc

Livret Louis Anseume

Direction musicale Pauline Warnier

Mise en scène Pierre Daubigny

3 chanteurs

4 musiciens

1 chœur d'enfants

La Compagnie les Monts du Reuil est spécialisée dans le théâtre musical. Ses membres sont instrumentistes de haut niveau, chanteurs lyriques, comédiens professionnels.

Depuis toujours, l'élaboration de spectacles avec des enseignants et des élèves est au cœur de notre pratique. Chaque année, nous menons ainsi à bien des projets qui associent la Direction des Affaires Culturelles, le Ministère de l'Éducation nationale et un lieu culturel.

Les deux Chasseurs et la Laitière est un spectacle participatif. Nous avons réalisé ce dossier à l'intention des enseignants et des responsables d'établissements afin de leur permettre de se faire une idée de ce que nous aimerions faire ensemble.

PRÉSENTATION DE L'OPÉRA

Les deux Chasseurs et la Laitière est un opéra-comique en un acte. Il alterne parties instrumentales, parties chantées et parties parlées.

Le livret a été écrit au XVIIIe siècle par Louis Anseume, un spécialiste de la comédie. Ses comédies étaient jouées dans les théâtres de Foire.

La musique a été composée à l'origine par Edigio Duni, et entièrement réécrite au XXIe siècle par Emmanuel Clerc, compositeur contemporain, à l'exception de quelques airs d'époque qu'il a conservés et qui sont, pour la plupart, chantés par les enfants.

PRÉSENTATION DE L'OPÉRA

Les deux Chasseurs et la Laitière est un opéra-comique en un acte. Il alterne parties instrumentales, parties chantées et parties parlées.

LE LIVRET

a été écrit au XVIIIe siècle par Louis Anseaume, un spécialiste de la comédie. Ses comédies étaient jouées dans les théâtres de Foire.

LA MUSIQUE

a été composée à l'origine par Edigio Duni, et entièrement réécrite au XXIe siècle par Emmanuel Clerc, compositeur contemporain. Emmanuel Clerc a composé lui-même toute la musique, à l'exception de quelques airs d'époque qu'il a conservés et qui sont, pour la plupart, chantés par les enfants.

L'histoire

L'histoire mélange deux fables de La Fontaine :

« Les deux compagnons et l'ours »

« Perrette et le pot au lait »

Il peut être intéressant d'avoir lu les deux fables. Vous en trouverez le texte avec quelques notes explicatives à la fin de ce dossier (annexes 1 et 2)

LA MISE EN SCÈNE

La scène se passe dans la forêt. Dans la mise en scène, il ne sera pas demandé aux élèves de construire de décor. Comme on le voit sur ces photos, la forêt est tout entière créée par la lumière.

Les décors sont peu nombreux : une maison en toile, suspendue au-dessus de la scène, que les enfants font descendre en cours de spectacle. Deux escabeaux qui figurent des arbres ou simplement un espace magique où l'on peut s'abriter (comme dans les jeux de carré magique ou de chat perché).

Il était très important pour nous que tout le décor fasse « faux », que le spectateur puisse toujours, si l'adulte en lui reprend le dessus, voir là un simple jeu d'enfants.)

COSTUMES : LES LUCIOLES

Assis en tapinois tout autour de la scène, les enfants jaillissent de la pénombre pour venir enchanter la forêt de leurs rires, de leurs chants, de leurs espiègleries. Je les rêve volontiers comme ces lucioles, discrètes présences qu'un rien effarouche, mais qui étaient pour moi enfant l'irruption de la magie dans le déroulé naturel du temps.

Il sera demandé aux élèves de porter

- un pantalon sombre
- un teeshirt d'une couleur propre à évoquer la forêt (marron doux, vert tendre, vert sombre, vert printanier...).
- ils seront tous pieds nus.

Autres pistes

- Des plumes ou des morceaux d'étoffe accrochés au teeshirt, formes de feutrine, lambeaux, etc.
- Des masques fabriqués ou travaillés par les élèves
- Des chapeaux (attention, pour la lumière ils ne doivent pas être trop couvrants, sinon le visage reste dans l'ombre)
- Des maquillages de feuille ou motif végétal

J'aimerais que tout en se fondant dans le paysage qu'ils créent par leur costume, chacun de ces êtres soit différent. Que son costume porte la marque de ce qu'il est, de ce qu'il fait.

Coulisses et masques

Il n'y a pas de coulisse à proprement parler. Lorsqu'un personnage sort, l'acteur reste en scène, mais un peu en retrait : on aménage au fond de la scène un espace où va s'asseoir l'acteur qui ne joue pas. Comme on va le voir, le rôle des enfants est prépondérant dans le spectacle. Lorsqu'un acteur sort, un enfant vient lui mettre un masque, comme pour dire « toi, tu ne joues plus, tu redeviens un mannequin ». Et lorsqu'un acteur doit entrer, un enfant l'amène sur scène par la main. Une fois sur scène un autre enfant vient lui enlever son masque : à présent il peut jouer. Il sera demandé aux élèves de fabriquer les masques des trois protagonistes Colas, Guillot et Perrette. Le masque devra refléter la vérité du personnage, tel que le voient les élèves.

RÔLE DES ÉLÈVES

Les enfants sont le centre du spectacle. Ce sont eux qui racontent l'histoire à l'aide de leurs actions. Ils placent les éléments de décor, contrôlent les accessoires, convoquent les comédiens. Ils sont les maîtres du temps et de l'espace. C'est un risque fort qu'en-court l'équipe artistique, nous en sommes conscients. Mais nous avons la conviction que c'est de cette façon-là qu'on peut faire des Deux Chasseurs et la Laitière une aventure où les enfants ne soient pas seulement un ornement : un spectacle qui ne pourrait pas exister sans eux ! La seule chose dont ils ne sont pas maîtres, c'est l'ours. L'ours est contrôlé par les musiciennes. Il bondit au bout d'une canne à pêche.

RAPPORT ENTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNAGES DU SPECTACLE :

L'histoire compte quatre personnages : Colas, Guillot, Perrette et l'ours.

- **COLAS** est l'ami des enfants : il les voit, il les aime bien, il leur parle. Les enfants l'aiment bien, il est presque un des leurs.

- **GUILLOT** ne voit pas les enfants. Pour les enfants, Guillot est un personnage clairement bête, mais dont on ne sait pas s'il peut être méchant ou non. Les enfants se méfient donc de Guillot, jusqu'à la fin où lorsque Guillot tombe sur la maison, la preuve est faite pour les enfants qu'il n'est pas dangereux et qu'on peut se moquer de lui.

- **PERETTE** : les enfants l'aiment bien, mais elle les déteste. Elle les chasse à coups de tapette à mouches. Ils viennent donc naturellement vers elle, et elle les repousse.

- **L'OURS** : les enfants ont peur de l'ours. Lorsque l'ours apparaît, ils se font aussi invisibles que possible, retiennent leur respiration, se tapissent, se font tout petits. Être unie à un parfait inconnu pouvait représenter quelque chose d'angoissant et d'effrayant pour des jeunes filles, surtout lorsqu'un grand nombre d'années les sépare de leur futur conjoint.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES

Tous les enfants chantent et tous les enfants jouent dans le spectacle. C'est le tronc commun. Mais par ailleurs chacun est investi d'un autre rôle... Nous avons réparti les enfants en 5 groupes :

LES CHANTEURS : c'est le premier groupe à constituer. Ceux qu'on appelle chanteurs ne sont pas les seuls à chanter, bien sûr, mais ce sont ceux qui vont servir à tirer l'ensemble du groupe, éviter que les autres ne se décalent. Les chanteurs sont ceux qui vont constituer le « petit chœur » de l'air du Briquet. La composition du groupe des chanteurs est décidée conjointement par les musiciennes et les enseignants.

LES PLACEURS : idéal pour les enfants qui n'ont pas très envie d'être mis en avant. Les placeurs sont ceux qui vont chercher un comédien et l'amènent au bon endroit de la scène. Lorsqu'ils ont fini leur travail, ils appellent les masqueurs. Leur travail concerne surtout le début et la fin du spectacle. 6 placeurs (2 par personnage).

LES MASQUEURS, comme leur nom l'indique, sont en charge des masques. Lorsqu'un comédien est hors-jeu, les masqueurs le masquent. Lorsque le comédien doit jouer, ils lui enlèvent son masque. Les masqueurs doivent être rapides, discrets et si possible assez grands pour ne pas avoir de difficultés à mettre et enlever le masque des comédiens. 3 masqueurs (1 par personnage).

LES MACHINISTES sont ceux qui sont en charge de la manipulation du décor. Ils disposent et déplacent les échelles, le pouf qu'ils mettent sur des marques au sol prévues spécialement. Ils manipulent la maison qui, dans la version complète du spectacle, est suspendue au gril du théâtre à l'aide d'un fil et de poulies. Les machinistes doivent avoir du sang-froid qui leur permet de faire les choses sans précipitation. En particulier la manipulation de la maison ne peut pas être confié à quelqu'un qui paniquerait facilement. 7 machinistes (2 pour la maison + 2 pour le petit escabeau + 2 pour le grand escabeau + 1 pour le pouf).

LES ACCESSOIRISTES : leur travail est tout en finesse. Il y faut des personnes responsables et attentives, parce que les accessoires ne doivent pas être abîmés. Les accessoires ayant un rôle extrêmement important dans le spectacle, il serait extrêmement dommageable que les accessoiristes oublient ce qu'ils ont à faire. De plus il est difficile de résister à la tentation de jouer avec les accessoires, c'est pourquoi les accessoiristes doivent être des gens de confiance. 6 accessoiristes (1 pour la bouteille de Guillot + 1 pour le pot de Perrette + 1 pour le fusil de Guillot + 1 pour le fusil de Colas + 1 pour la pipe à eau + 1 pour l'ours à la fin).

LES TECHNICIENS : lorsque certains enfants ne tiennent pas du tout à être au plateau avec les autres, il est possible de leur confier un rôle technique, par exemple : la « mise » du plateau, c'est-à-dire faire en sorte que tout soit à sa place. Ou bien un enfant (au maximum) peut s'occuper avec Pierre de la lumière pendant le spectacle.

RÔLE DES ENSEIGNANTS

Nous souhaitons nouer avec les enseignants un dialogue enthousiaste, confiant et décomplexé.

Nous n'attendons de la part des enseignants aucune « compétence » musicale ni scénique : sinon ils n'auraient pas besoin de nous !

- Faut-il lire la musique ? NON.
- Faut-il savoir « bien chanter » ? NON.
- Faut-il être un expert du théâtre ? NON.

QUE DEMANDONS-NOUS AUX ENSEIGNANTS ?

RÉPARTIR LES GROUPES

Les enseignants connaissent leurs élèves, les affinités entre eux, etc. L'attribution des rôles spécifiques sera donc décidée par les enseignants.

FAIRE RÉPÉTER

À partir de ce que nous aurons fait ensemble en classe, les enseignants pourront répéter avec les élèves. Autrement dit leur faire réviser, car sans répétition il n'y a pas d'avancée possible. Nous fournissons des supports qui peuvent aider les enseignants. Pendant les répétitions avec nous, les enseignants sont invités à poser toutes les questions nécessaires aux artistes, à prendre des notes, à filmer, etc, de telle sorte qu'ils soient parfaitement à l'aise pour répéter avec leurs élèves entre deux séances avec nous.

PROPOSER

Les propositions d'amélioration, d'ajustement, sont toujours les bienvenues. Nous sommes très heureux lorsque, au cours du travail, nous nous apercevons que le spectacle a pris une empreinte, une signature particulière !

ET LE JOUR DU SPECTACLE ?

Libre à l'enseignant d'être dans le public, en coulisse ou sur la scène. De toute façon, son rôle n'est pas de faire de la discipline pendant la représentation : à ce stade-là, les élèves sont autonomes et tout se passe au mieux. L'enseignant désireux d'être sur scène avec nous devra y trouver un rôle en adéquation avec son statut d'adulte !

RESSOURCES MISES À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS ET DES ÉLÈVES

- Fichiers audio des chants
- Fichiers audio de l'accompagnement seul (karaoké)
- Tableau récapitulatif de la mise en scène leur permettant de se repérer
- Croquis de placement des enfants sur scène.

DÉROULÉ TYPE DE L'ANNÉE

Le déroulé de l'année dépend du nombre de séances prévues et du nombre d'élèves. Voici un déroulé « type ». Une séance dure en moyenne 2 à 3 heures.

	Désignation	Objectif
Avant la 1 ^e séance	✓ Travail sur le livret ou sur les deux fables	Que les élèves se repèrent facilement dans l'histoire.
	✓ Constitution des groupes. ✓ Désignation des rôles des enfants. À la première répétition, les instituteurs doivent disposer de la liste complète des enfants et du rôle de chacun.	Que les élèves commencent à avoir des attentes, des envies. RÔLE DES ENSEIGNANTS
1 ^e séance	✓ Apprentissage des chants	Commencer à constituer le groupe. Détecter les choses à rectifier.
2 ^e séance	✓ Découverte d'une façon de travailler ensemble ✓ Attitude corporelle. Positionnements généraux dans l'espace. ✓ Esquisse des mouvements à plusieurs.	Que les élèves prennent conscience de la place de leur corps dans le groupe.
3 ^e séance	✓ Répétition du 1 ^{er} tiers du spectacle avec accompagnement musical	Mémoriser le 1 ^{er} tiers
4 ^e séance	✓ Répétition du 1 ^{er} tiers du spectacle avec accompagnement musical ✓ Refaire la totalité	Mémoriser le 2 ^e tiers
5 ^e séance	✓ Répétition du 3 ^e tiers du spectacle avec accompagnement musical ✓ Refaire la totalité	Avoir mémorisé l'intégralité du spectacle
6 ^e séance	✓ Filage général	Retour sur les difficultés spécifiques.
7 ^e séance	✓ Répétition générale sur le lieu de la représentation, devant les autres classes de l'école	Que les élèves puissent présenter aux autres élèves de l'établissement l'aboutissement de leur travail.
8 ^e séance	✓ Spectacle !!!	Que les élèves puissent présenter le spectacle à leur famille, dans un cadre totalement professionnel.

ANNEXE

L'OURS ET LES DEUX COMPAGNONS

Deux compagnons, pressés d'argent,
A leur voisin fourreur vendirent
La peau d'un ours encor vivant,
Mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent.
C'était le roi des ours, au compte de ces gens.
Le marchand à sa peau devait faire fortune ;
Elle garantirait des froids les plus cuisants :
On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une.
Dindenaut prisait moins ses moutons qu'eux leur ours :
Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête,
Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot.
Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre.
Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre :
D'intérêts contre l'ours on n'en dit pas un mot.
L'un des deux compagnons grimpe au faite d'un arbre ;
L'autre, plus froid que n'est un marbre,
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent ;
Ayant quelque part où dire
Que l'ours s'acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire.
Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau.
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie ;
Et, de peur de supercherie,
Le tourne, le retourne, approche son museau,
Flaire aux passages de l'haleine.
« C'est, dit-il, un cadavre; ôtons-nous, car il sent. »
A ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine.
L'un de nos deux marchands de son arbre descend,
Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille
Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.
« Eh bien ! ajouta-t-il, la peau de l'animal ?
Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ?
Car il t'approchait de bien près,
Te retournant avec sa serre.
– Il m'a dit qu'il ne faut jamais
Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. »

LA LAITIÈRE ET LE POT AU LAIT

Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue elle allait à grands pas ;
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple, et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employait l'argent,
Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée ;
La chose allait à bien par son soin diligent.
Il m'est, disait-elle, facile,
D'élever des poulets autour de ma maison :
Le Renard sera bien habile,
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ;
Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable :
J'aurai le revendant de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ?
Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon,
couvée ;

La dame de ces biens, quittant d'un œil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari
En grand danger d'être battue.
Le récit en farce en fut fait ;
On l'appela le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne ?
Qui ne fait châteaux en Espagne ?
Picrochole, Pyrrhus, la Laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous ?
Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus
doux :
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes :
Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ;
Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi ;
On m'élit roi, mon peuple m'aime ;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :
Quelque accident fait-il que je rentre en
moi-même ;
Je suis gros Jean comme devant.

DIRECTION ARTISTIQUE HÉLÈNE CLERC-MURGIER ET PAULINE WARNIER

Ancrée dans une démarche artistique et philosophique forte, la Compagnie les Monts du Reuil se situe aujourd'hui au carrefour de l'art musical, lyrique et théâtral. La souplesse et l'agilité sont au cœur d'une programmation sans cesse renouvelée.

Fondée en 2007 sous l'impulsion de deux musiciennes expérimentées, la Compagnie s'inscrit immédiatement dans une dynamique propice à la redécouverte de trésors oubliés. C'est avec le répertoire méconnu des talentueux librettistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle qu'elle se dessine une identité unique, adaptant et proposant chaque année une nouvelle vision artistique d'œuvres inédites. Abordant des thèmes universellement connus – *Cendrillon*, *Richard Cœur de Lion*, *Raoul Barbe bleue* – la qualité des textes et la générosité des mélodies offrent à un public large l'opportunité de plonger dans un univers drôle et inventif. Collaborant avec le danseur et chorégraphe Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola, le dramaturge Pierre Daubigny, l'artiste-peintre Antoine de Bary, ou encore les compositeurs Emmanuel Clerc et Carol Robinson, la Compagnie invente des spectacles de théâtre musical particulièrement innovants, donnant à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de complicité.

Également attentive à l'importance de la transmission de l'art lyrique à un public d'enfants et d'adolescents, elle s'investit dans des programmes émotionnellement et humainement intenses, débouchant sur des projets participatifs engagés.

Unie par un esprit de troupe façonneur d'un jeu imaginaire et contrasté, la Compagnie explore les œuvres vocales et instrumentales des plus éminents compositeurs. Aussi bien en effectif chambriste qu'au service de solistes ou chœurs, la précision de son interprétation colore le répertoire sacré et profane d'une expressivité éloquente.

En résidence à l'Opéra de Reims, soutenue par la DRAC et la région Grand Est, le Conseil départemental de la Marne et bénéficiant du mécénat de la Fondation Orange, la Compagnie les Monts du Reuil tisse son histoire autour de cet équilibre parfait entre projets multiculturels, engagement pédagogique et créations contemporaines.

LES ARTISTES

HÉLÈNE CLERC-MURGIER

Clavecin - direction artistique

Hélène Clerc-Murgier partage son temps entre la musique et l'écriture. Son premier roman, *Abbeses*, est sorti en 2013 aux éditions Jacqueline Chambon (parution en 2016 dans la collection Babel noir - Actes Sud). Son deuxième roman, *La rue du Bout-du-Monde*, sort en 2016 chez le même éditeur.

Après avoir travaillé au sein de différents orchestres qui l'amèneront à travers le monde, elle crée en 2007 avec Pauline Warnier la Compagnie les Monts du Reuil, qui va très vite se spécialiser dans le théâtre musical, en abordant le répertoire totalement méconnu de l'opéra-comique de la fin du 18e siècle, et en créant des spectacles musicaux mêlant texte et musique.

PAULINE WARNIER

Violoncelle - direction artistique

Après avoir obtenu ses diplômes de musique ancienne et d'enseignement du violoncelle au CNSM de Paris, Pauline Warnier participe à de nombreuses productions orchestrales et de musique de chambre sur instruments historiques, enseigne au Conservatoire de Reims et crée avec Hélène Clerc-Murgier la Compagnie les Monts du Reuil.

Très engagée dans le suivi de production et de processus de création, elle y met en valeur avec joie son goût prononcé pour la transversalité de l'artiste, pour la présence scénique du musicien et pour les recherches de formes tout terrain de l'art lyrique.

PIERRE DAUBIGNY

Création lumière, comédien

Dramaturge et créateur lumière (*Gaïa Global Circus*), Pierre Daubigny rejoint la Compagnie les Monts du Reuil en 2011.

Il y participe activement aux recherches théâtrales et techniques et s'investit dans les actions culturelles auprès du jeune public. Il a signé les très belles mises en scène de *Chat botté* et des *Deux chasseurs et la laitière*, servant avec bonheur les volontés de partage avec les publics les plus divers.

JUAN KRUZ DIAS DE GARAIO ESNAOLA

Metteur en scène

Danseur et chorégraphe de la compagnie *Sasha Waltz and Guest*, il travaille depuis quelques années en étroite collaboration avec la Compagnie les Monts du Reuil. Il a signé les mises en scène remarquées de *Docteur Sangrado*, *Le soldat magicien*, *Raoul Barbe-bleue* et *Mr Barbe-bleue*. L'inventivité et la poésie teintée d'humour de ses mises en scène ont été unanimement saluées.

les **M**onts du **R**euil
Compagnie les Monts du Reuil

DIRECTION ARTISTIQUE

Pauline Warnier
Hélène Clerc-Murgier

CONTACT

Eudes Peyre
Administrateur
06 15 58 50 93 | 01 40 26 81 57
eudes.peyre@lesmontsdureuil.fr

8, rue de Mâcon, 51100 Reims
www.lesmontsdureuil.fr

Association loi 1901
Licence n° : 2-1001173 / SIRET : 47887312800019
Numéro de récépissé en préfecture : 2002-00875

Fondation

La Compagnie les Monts du Reuil bénéficie du mécénat de la Fondation Orange