

LE ZOO ENSORCELE

Le Zoo Ensorcelé

Spectacle musical

D'après l'œuvre pour orchestre de Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des Animaux

À partir de 4 ans

Texte et mise en scène du Quatuor Toccata

Avec la participation artistique de Jérémie Milsztein

Arrangements musicaux de Yoann Colino Grillet et Charles Coudray

Création lumière de Alexis Dedieu

Le Spectacle

C'est avec le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns que le quatuor Toccata décide de créer son premier spectacle pédagogique et familial. À partir de l'arrangement réalisé par Yoann Colino Grillet pour quatuor de clarinettes, nous avons voulu raconter notre propre histoire. Autour de ce scénario, nous avons comme objectif de faire découvrir aux enfants et aux adultes la clarinette sous toutes ses formes, de manière divertissante.

Chaque animal se retrouve ainsi associé à un ou plusieurs instruments : Le coucou à la clarinette si bémol, les oiseaux voltigeurs de la volière à la petite clarinette et le cygne majestueux à la clarinette basse ...

Dans cette version le public participe à l'ouverture d'un zoo. Hélas, le parc fait l'objet d'un mauvais sort : les animaux ont disparu ! Avec l'aide des spectateurs, les quatre clarinettes incarnant le directeur, le vétérinaire et deux gardiens, devront résoudre des énigmes musicales afin de libérer chaque animal emprisonné dans une page de musique.

De la même manière que Saint-Saëns associait un instrument de musique à un animal, nous dégageons pour chacun d'entre eux un thème, tels que : le tempo, la notion de hauteur, la spatialisation, les motifs ou encore les timbres. Comme il nous tenait à cœur d'offrir un spectacle ludique et pédagogique au jeune public, il s'est imposé dans notre travail de création, le recours à quatre personnages théâtraux autour d'un scénario amusant. Les enfants sont invités, au fil du spectacle, à devenir explorateurs de la partition. Entre théâtre et musique, tout contribue à donner vie à cette « fantaisie zoologique » pour faire aujourd'hui le bonheur des petits et des grands !

L'Œuvre

Le Carnaval des Animaux est une suite musicale pour petit orchestre, nommée par Camille Saint-Saëns « Grande fantaisie zoologique ». Cette œuvre est née en 1886, d'un pari avec lui-même, d'un moment de détente au cours de ses vacances dans un petit village d'Autriche. Son but était de « faire rire sans tomber dans la puérité » et ainsi rompre avec son sérieux habituel.

Créée durant le Carnaval de Paris, à l'occasion du Mardi gras, Saint-Saëns en interdit l'exécution publique de son vivant après seulement deux représentations. Il faudra attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public.

Véritable satire des humains, moquerie de leurs travers sous le couvert d'histoire d'animaux, la force du Carnaval des Animaux repose dans son absolue réussite basée sur la mesure et la parfaite adéquation de la scène décrite.

Cette parodie pleine de vigueur et d'humour est constituée de 14 pièces, reprenant la forme très ancienne de la suite où s'enchaînaient plusieurs danses de caractères et de rythmes différents. L'originalité de Saint-Saëns est d'avoir remplacé les danses par la description d'animaux. Ces 14 tableaux sont ainsi agencés comme un défilé d'animaux sur des musiques très variées et de durées assez courtes (de 40 secondes à 4 minutes).

Un lion, des poules et des coqs, des hémiones, des tortues, un éléphant, des kangourous, un aquarium, des personnages à longues oreilles, un coucou, une volière, des pianistes, des fossiles et un cygne...Voilà le zoo imaginé par Camille Saint-Saëns, interprété par un effectif original pour l'époque : 2 pianos, quatuor à cordes, 1 contrebasse, 1 flûte, 1 clarinette, 1 harmonica (célesta) et 1 xylophone. Pour chaque pièce, le compositeur propose une instrumentation différente, réservant l'emploi de l'effectif total pour un final des plus carnavalesques.

Ce Carnaval des Animaux est aujourd'hui l'une des œuvres les plus jouées. Elle permet une découverte ludique et légère des instruments et du monde de la musique classique.

Le Quatuor

Le Quatuor Toccata, né en 2012, est la réunion de quatre amis tous étudiants chez Claire VERGNORY et Florent HEAU au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison. Leur cursus dans différents Pôles Supérieurs en France (Paris-Boulogne, Bordeaux, Dijon) les éloigne quelques temps mais ils se retrouvent en 2015 avec le souhait de développer des projets artistiques, pédagogiques et de poursuivre cette aventure amicale et musicale.

Désireux de découvrir cette formation où la Clarinette peut déployer sa riche palette de timbres, les quatre musiciens se lancent à la recherche d'un répertoire original et d'arrangements de leur cru.

En mars 2013, ils sont invités à se produire au festival Vladimir SPIVAKOV à Moscou, événement qui réunit les jeunes talents de la danse et de la musique de tous les continents. Aujourd'hui, tous diplômés d'écoles supérieures françaises et étrangères, ils démarrent leurs carrières en tant qu'enseignants, musiciens d'orchestre et concertistes.

Charles Coudray, clarinette mib
Nathan Brault, clarinette sib
Alexandre Milliou, clarinette sib
Yoann Colino Grillet, clarinette basse

Charles COUDRAY débute la clarinette en Touraine avant de rejoindre le CRR de Rueil-Malmaison et le Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt.

Durant ses études, il se formera auprès de Claire Vergnory, Florent Pujaila ou Franck Amet. Il obtient en 2018 une licence d'interprète, une licence de musicologie à la Sorbonne et un Diplôme d'État d'enseignement. Tout au long de son parcours et au fil des rencontres, il devient partenaire de formations variées et se produit à l'étranger (Lettonie, Russie, Liban). Sensibilisé par l'apprentissage musical dès son plus jeune âge et soucieux de transmettre sa passion, il enseigne depuis septembre 2017 au Conservatoire de Puteaux.

Originaire du Mans où il commence l'étude de la clarinette, **Nathan BRAULT** fait son apprentissage dans la classe de Florent Héau au sein du conservatoire de Rueil-Malmaison. Après avoir obtenu son prix de clarinette et son prix d'excellence, il poursuit son cursus dans la classe de Hugues Souhalat à Lyon. Parallèlement, il se perfectionne auprès d'artistes comme Nicolas Baldeyrou et Vincent Penot. En 2017, il est nommé clarinette solo à l'orchestre de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris poste qu'il occupera jusqu'en 2019. Passionné de musique de chambre, il se produit au sein du Quatuor Toccata dans des programmes éclectiques, alliant le répertoire classique au théâtre musical. Il est également régulièrement invité par des ensembles tels que L'Ensemble Ondes Plurielles ou l'Ensemble Cénomans.

Alexandre MILLIOU commence ses études de clarinette à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Lille dans la classe d'Éric Perrier. Il partira ensuite se perfectionner en région parisienne avec d'éminents professeurs comme Florent Héau, Florent Pujaila, Jérôme Voisin et Bruno Bonansea où il sortira avec un prix de perfectionnement à l'unanimité et félicitations du jury. Passionné d'orchestre, il fut membre de plusieurs orchestres parisiens comme l'Atelier Ostinato, l'Orchestre des Jeunes d'Île de France, l'Orchestre Français des Jeunes ou plus récemment l'Orchestre des jeunes des Pays-Bas. Lauréat de plusieurs prix européens et internationaux, Alexandre est admis en 2016 à l'université CODARTS de Rotterdam où il obtient son Bachelor. Depuis décembre 2018, il occupe le poste de clarinette solo au sein de l'Orchestre des Gardiens de la Paix.

Yoann Colino GRILLET débute l'apprentissage de la musique en région Lyonnaise. Il se perfectionnera ensuite dans les conservatoires de la région parisienne auprès de grandes personnalités de la clarinette telles que Claire Vergnory, Florent Héau ou Franck Amet. Récompensé par un 1er prix de virtuosité à l'unanimité et félicitations du jury, il rentre au Pôle Supérieur d'enseignement artistique de Paris où il obtient en 2018 un Diplôme d'État d'enseignement, un DNSPM et une licence de musicologie à la Sorbonne. Durant ses études, il se perfectionne en clarinette basse auprès de Jean-Marc Volta. Il aura également l'occasion de jouer sous la direction de grands chefs d'orchestre tels que Paavo Järvi ou François-Xavier Roth. Il enseigne actuellement au CRR d'Amiens.

Action Pédagogique

Le Quatuor Toccata vous propose une action pédagogique à destination des classes de clarinette des écoles de musique ou des conservatoires. Dans cette nouvelle version du Carnaval des Animaux (quatuor soliste + ensemble de clarinettes), le quatuor souhaite faire découvrir aux élèves une œuvre emblématique de la musique classique par le biais d'une expérience ludique du spectacle vivant.

Grâce à des arrangements adaptés, chaque élève trouvera alors un intérêt à travailler cette partition suivant son niveau et différents points techniques qu'il pourra découvrir. Ce sera également l'occasion d'initier les élèves au théâtre musical afin de créer une rencontre pluridisciplinaire et enrichissante pour tous.

L'intervention du quatuor consister en deux jours de rencontre avec les élèves pour aborder la mise en scène, les chorégraphies, les textes et les moments musicaux en lien avec le quatuor soliste. Une restitution du travail aura lieu à l'issue de la seconde journée. Nous comptons donc sur une préparation en amont de l'ensemble de clarinettes afin de travailler les partitions que nous fournissons en avance.

Fiche technique

ESPACE SCENIQUE :

4 mètres / 6 mètres (si ce n'est pas le cas, nous contacter pour discuter de la faisabilité du projet)

SON ET ÉCLAIRAGE :

La musique est réalisée par quatre musiciens (clarinettistes) qui n'ont pas besoin de dispositif d'amplification. Néanmoins quelques bandes enregistrées sont diffusées pendant le spectacle.

- dispositif de diffusion audio capable de diffuser des pistes (lecteur CD ou clé USB) à un niveau sonore suffisant pour la salle ;
- éclairage scénique (nous contacter pour obtenir le plan de feux)

TECHNICIENS :

Il y a relativement peu de technique, une seule personne qualifiée peu suffire pour gérer le son et la lumière afin de créer différentes ambiances et diffuser différents extraits durant la balance et la représentation.

→ Si le spectacle a lieu dans une école ou autre lieu non équipé, la technique son/lumière n'est pas nécessaire.

Echos de la presse

Le Parisien

« Le quatuor Toccata s'est inspiré du Carnaval des Animaux pour créer ce beau spectacle musical, poétique et plein de peps... L'intrigue de ce conte musical a tout pour séduire les petits... Les jeunes spectateurs sont captivés par cet instrument en bois que les comédiens s'amuse à démonter, remonter, détourner. Et faire joliment résonner avec son son doux et ouaté... rigolo, dynamique et une belle initiation à la musique classique. Un signe qui ne trompe pas : les enfants adorent. »

Par P.C., le 18 juin 2019

Télérama'

« ...Le scénario mêle à l'aventure abracadabrante quelques éléments pédagogiques sur la musique : présentation des instruments, définition d'un accord, du tempo... D'énigmes en devinettes, les musiciens offrent quelques beaux morceaux du *Carnaval*... »

Par F.S.-M., le 03 juillet 2019

Contact Quatuor

quatuortoccata@gmail.com

Quatuor Toccata

Charles Coudray - 06 75 14 85 37

Nathan Brault - 06 82 10 81 44