

DOSSIER PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE

« LE PORT DES MARINS PERDUS »

L'ENSEMBLE CARAVELLE

Levez l'ancre ! Tous sur le pont !

Explorateur de musiques, goûteur de sons et conteur d'histoires, l'Ensemble Caravelle appareille à chaque spectacle pour de nouveaux horizons artistiques.

Les six musiciens embarquent avec leurs baluchons dans un voyage aux confins de la musique, des arts vivants et des arts visuels.

Ancré à Genève, son principal port d'attache, l'ensemble a écumé le Léman, faisant notamment escale au Puplinge Classique Festival, au Festival de la Madeleine, au Théâtre des Grottes, ou encore au Teatro Comico de Sion.

Son premier spectacle, "Jeux d'Ombres et de Musiques" a reçu le prix du Domaine musique et arts de la scène des Hautes Écoles Spécialisées de Suisse Occidentale en 2016.

Si l'Ensemble Caravelle navigue sans boussole sur les océans musicaux, il a pour compagnons de route des metteurs en scène, scénographes ou graphistes, comme Pierre-André Gamba, Cécile Xambeu, Loredana von Allmen, Morgane Frémaux ou Solène Besnard.

En dehors des voyages avec l'Ensemble au complet, les matelots font aussi des expéditions en équipage réduit, toujours avec le goût de l'inconnu, de l'aventure, du mélange des arts et du partage avec le public.

Voiles sous le vent ! Cap sur l'horizon !

LE SPECTACLE

« Il y a trois sortes d'êtres : les vivants, les morts et les marins »

Dès son arrivée, le spectateur embarque pour un voyage sensoriel fait de graphismes, de sons et de mouvements à la découverte d'un monde mystérieux et poétique librement inspiré du best-seller « Le Port des Marins Perdus » de T. Radice et S. Turconi. L'Ensemble Caravelle s'associe à la graphiste S. Besnard et

la metteuse en scène M. Fréaux pour proposer un opéra graphique sous forme de tableaux musicaux à partir de compositions, improvisations et arrangements insolites de musiques baroques et traditionnelles.

L'Ensemble explore l'interaction entre les corps, la musique et l'espace, invitant le spectateur à regarder autrement les musiciens. Ces derniers incarnent marins, capitaines et filles de joie et affrontent tempêtes et trahisons dans une traversée épique pour percer le secret du port des marins perdus. Grâce au livret dont le travail graphique fait le lien entre les différents tableaux, la scène est littéralement propulsée dans les mains du public, permettant ainsi une immersion totale dans le spectacle.

« *C'est pas toi qui choisit d'entrer dans le port, c'est le port qui te choisit* »

PRESENTATION PEDAGOGIQUE

LE SPECTACLE

Ce spectacle musical, théâtral et graphique permet aux élèves de plonger dans la grande histoire du « Port des Marins Perdus », à la croisée de trois arts complémentaires. Le dialogue entre les arts permet aux élèves, dans une seule représentation, de s'ouvrir à la musique, au théâtre et à l'art graphique.

Synopsis de l'histoire : En 1807, le capitaine William Roberts recueille Abel, un jeune naufragé amnésique, qui navigue avec lui pendant quelque temps avant de revenir à terre où il lui présente les trois filles du commandant Stevenson, qui a disparu après avoir été accusé de trahison, lesquelles sont reniées par tout le village. Abel fait également la connaissance de Miss Rebecca Riordan, la tenancière de la maison close, rongée par un secret. Abel va comprendre qu'il détient également un secret : il est un des seuls à voir au loin une île invisible, le port des marins perdus...

LES MUSIQUES

A partir de différentes influences dans le but de faire une traversée musicale à l'image de l'histoire. Dans ce spectacle, toutes les musiques ont été créées et arrangées par les musiciens de l'Ensemble.

Musiques baroques :

- thème de la Tempête de Marin-Marais (<https://www.youtube.com/watch?v=1yItpKx7KBs>)

- song de Dowland : If my complaints could passions move
- création dans le style d'une fugue de Bach
- création dans le style de cantates à l'italienne

Musiques traditionnelles d'Irlande et d'Angleterre :

- chants de marins (Roll & Go, Drunken Sailor)
- airs traditionnels (Pachpi, Bonny at morn, Miz kerzu)

Musiques traditionnelles indonésiennes et indiennes :

- gamelan javanais et balinais (<https://www.youtube.com/watch?v=0cjLiC5wLJg>)
- percussions indiennes (tablas)

Musiques d'esthétiques contemporaines :

- improvisations bruitistes
- créations musicales de l'Ensemble Caravelle

L'INSTRUMENTARIUM

Six musiciens jouent sur scène : flûtiste, altiste, pianiste, deux percussionnistes et une chanteuse. Les musiciens de l'Ensemble Caravelle jouent sur une multitude d'instruments et avec des modes de jeux très variés afin de faire vivre pleinement l'histoire et la musique sur scène.

Extension des instruments de base afin d'ouvrir leur palette sonore :

- en utilisant des instruments qui ont d'autres tessitures que celle de l'instrument de base comme le piccolo pour la flûte, ou le violon pour l'alto
- en utilisant les versions baroques des instruments de base comme l'épinette pour le piano ou le violon baroque pour l'alto
- en utilisant des versions traditionnelles des instruments comme les tablas pour les percussionnistes
- en utilisant d'autres types de claviers comme le mélodica
- en utilisant différents types de voix pour la chanteuse (lyrique, baroque, traditionnelle, folklorique)

Technique étendue des instruments :

Extension de la palette sonore de tous ces instruments, en cherchant des modes de jeu permettant d'illustrer la narration. En effet, les musiciens s'amuse à détourner leurs instruments, créant ainsi de nouveaux modes de jeu. Cela permet de créer des ambiances et des univers musicaux très différents, qui ouvrent les portes de l'imaginaire.

Ainsi, en préparant le vibraphone et le piano avec de la simple patafix et une barre de fer scotchée, ces instruments se transforment en gamelan indonésien, nous emportant dans un univers sonore exotique.

Aussi, en utilisant des baguettes spéciales faites de balles rebondissantes (appelées superball) sur la caisse de résonance du piano, de la grosse caisse ou encore sur les cordes de l'alto, les musiciens peuvent créer un univers sonore venu du plus profond des océans.

Enfin, le vibraphone est également détourné en utilisant des archets au lieu de simples baguettes, créant des sonorités mystérieuses et poétiques.

INTERETS PEDAGOGIQUES

« Le Port des Marins Perdus » est un spectacle pluridisciplinaire qui offre aux élèves une multitude d'ouvertures musicales. La variété des styles, des instruments et des arts qui le composent en font un spectacle riche où chaque élève pourra exercer sa curiosité à découvrir tout un monde sonore.

Le mélange des styles musicaux, habituellement non co-existants, permet de créer des liens entre les musiques, et de découvrir comment des musiques de différentes traditions peuvent dialoguer.

Des instruments à première vue très éloignés les uns des autres, joués par un seul musicien, permettent aux élèves de percevoir les points communs entre ces instruments, comme le mode de jeu (piano, melodica, épinette), malgré les décalages traditionnels (productions du son différentes, époques différentes).

Le large instrumentarium utilisé, composé d'instruments d'époques et de styles différents, permet aux élèves de découvrir des instruments peu communs. Les modes de jeu sur instruments, poussés à l'extrême ou dans leurs derniers retranchements physiques, permettent aux élèves de percevoir la virtuosité et l'utilisation inattendues que peuvent offrir des instruments classiques.

Liens avec les objectifs du PER :

Axe Perception (A32) : analyser ses perceptions sensorielles

- découverte des sensations et description des émotions perçues au contact de divers environnements sonores et musicaux
- découverte, écoute, désignation et comparaisons de sonorités, d'instruments de cultures différentes, de diverses formations instrumentales et vocales
- identification dans des extraits musicaux, de voix, de familles et de timbres d'instruments, de la structure de l'œuvre musicale
- découverte, comparaison de différentes œuvres en fonction de quelques périodes musicales, de genres et styles musicaux, de provenances pluriculturelles, de formes de langage musical, de formations instrumentales
- désignation et comparaison des impressions ressenties à l'écoute de l'œuvre

Axe Culture (A34) : comparer et analyser différentes œuvres artistiques

- écoute, identification d'œuvres musicales de diverses périodes
- description et identification des éléments caractéristiques des œuvres abordées
- mise en relation de la réalité culturelle des élèves avec des créations d'autres provenances, d'autres époques, d'autres cultures
- découverte d'événements musicaux et exploitation en classe
- analyse et démarche critique face aux œuvres et phénomènes culturels actuels proposés et rencontrés

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle

40 min (pas d'entracte)

Espace scénique nécessaire

Largeur : 6m

Profondeur : 5m

Hauteur: 2,5m

Coulisses nécessaires

Pour ce spectacle, nous avons besoin de 1m de coulisses de chaque côté. Si la scène est suffisamment large, il nous est possible de placer des paravents (fournis par l'Ensemble) sur les côtés de la scène qui réduisent un peu l'ouverture de scène.

Instruments à fournir

Piano droit ou piano quart de queue accordé sur roulettes

Autres instruments pouvant être apportés par l'ensemble

Epinette, vibraphone, grosse caisse

Temps d'installation nécessaire

Arrivée au plus tard 1h avant le spectacle