

L'HISTOIRE DU SOLDAT

IGOR STRAVINSKY • FERDINAND RAMUZ

Trio Kantara
66 rue Alfred-Dubois
91460 MARCOUSSIS
triokantara@gmail.com

Comme l'indiquent leurs échanges artistiques en Suisse en 1917, **Igor Stravinsky** et **Charles Ferdinand Ramuz** souhaitaient inventer « une espèce de petit théâtre ambulant » pouvant rejoindre, sans trop de difficultés, différents points des montagnes suisses, contexte de leur rencontre.

À l'abri très provisoirement des querelles de la guerre lors de ce bref exil, ils inventèrent une forme courte de spectacle compact d'une densité et d'une poésie fulgurante. S'inspirant du mythe de Faust et s'appuyant sur le thème d'un soldat qui rentre au pays, ils évoquent avec adresse la valeur de l'âme humaine, questionnant avec habileté le thème du présent et la force complexe du contact humain.

C'est sur la base de cette œuvre visionnaire que je compte bâtir un spectacle où la musique et le jeu théâtral s'emboîteraient d'un même élan, d'une même grâce. En m'appuyant sur la puissance de la « musique savante » associée au bon sens des histoires populaires, nous comptons réaliser une œuvre proche des gens, leur permettant de s'émerveiller au présent autant que de revisiter notre patrimoine élargi.

La version musicale pour trio, moins connue, ainsi que l'interprétation de la partie théâtrale envisagée pour une comédienne et un comédien permettront de mettre en valeur cette œuvre avec intensité et dynamisme.

Un point d'orgue sera placé sur la comédienne (également altiste) qui, endossant le rôle du soldat, renseignera sur notre monde en perpétuelle mutation. Les instrumentistes profilés comme de vrais personnages, prendront en main également la narration. L'ensemble de la construction laissera place à beaucoup de fantaisie afin de découvrir un univers onirique marqué. Une forme d'horloge suisse parfaitement réglée pour convoquer l'éclat poétique présent entre la ligne émotive de la musique et l'impact dramatique de la fable.

Bruno Dubois – Metteur en scène

TRIO KANTARA

El Kantara, c'est un pont à Constantine.

Un pont, comme un lien entre les hommes, une promesse de découvertes, l'abolition des frontières.

Ainsi le *Trio Kantara* puise de son nom une curiosité, une volonté d'ouverture et d'échanges.

Il jette des passerelles entre les musiques, mélange les époques, les genres, les styles.

Ses trois musiciennes entraînent le public vers des territoires sonores nouveaux, des découvertes grâce à l'association originale de la clarinette, du violon et du piano. Trois instruments, trois familles : vents, cordes frottées et percussion. Mais le piano se fait chant, le violon tambour, la clarinette âpreté...

Lors de concerts chaleureux, le *Trio Kantara* tisse des liens pour faciliter les échanges entre les musiciens et les auditeurs. Ce moment d'écoute et d'évasion s'enrichit ainsi d'un temps de partage.

Et puis, *Kantara*, c'est si proche de *cantare* !

SIDA BESSAÏH, CLARINETTISTE

Formée aux conservatoires de Boulogne-Billancourt et de Saint-Maur-des-Fossés où elle obtient plusieurs prix, SIDA BESSAÏH est une chambriste subtile. Elle explore aussi avec passion le répertoire jazz, klezmer et oriental, et s'engage dans la diffusion et la création d'œuvres contemporaines.

Elle se produit régulièrement avec l'Orchestre National d'Algérie et l'Orchestre Philharmonique du Maghreb, et fait partie d'orchestres d'opérettes sur des tournées nationales et européennes.

Elle enseigne aux conservatoires de l'Abbevilleois et de Massy.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

CHRISTINE ROMAN, VIOLONISTE

CHRISTINE ROMAN entre en 1993 au CRR de Versailles dans la classe de M. Piketty et obtient un premier prix de musique de chambre et un prix de perfectionnement en violon. Elle suit ensuite parallèlement la classe de préparation aux métiers d'orchestre (classe de B. Godhof) au CRR de Toulouse et des études au Conservatoire Supérieur de Genève (classe de R. Zimansky) où elle obtient un prix de perfectionnement en 1999. Elle est titulaire d'une licence de musicologie.

Très vite intéressée par la pédagogie, elle obtient son DE et devient assistante de M. Piketty au CRR de Versailles puis entre en classe de pédagogie au CNSM de Paris. Elle obtient son Certificat d'Aptitude en 2000. Elle est actuellement professeur au CRC de Massy.

Elle participe à des concerts en orchestre (Paseloup, Capitole de Toulouse, Massy) et en musique de chambre.

Désireuse de faire découvrir la musique à tous les publics, elle fait des interventions en crèche dans la ville de Massy et fait partie de la compagnie Les Archets à Bâbord.

FLORENCE JACQUIN-RIBOT, PIANISTE

Médaille d'or du Conservatoire National de Région de Paris, diplômée de l'École Normale de Paris, premier prix de piano et de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, FLORENCE JACQUIN-RIBOT complètera sa formation en suivant les classes d'écriture, d'analyse et d'accompagnement.

Participant à de nombreux stages dont l'académie d'été de Salzbourg, elle a travaillé principalement avec Germaine Mounier, Gérard Frémy, Jacques Rouvier, Pascal Devoyon, Jean-Philippe Collard, XiaoMei Zhu et Alain Meunier.

Tout en se produisant régulièrement en tant que soliste et chambriste, elle enseigne depuis 2001 au Conservatoire de Massy.

NATHALIE PRIOT, COMÉDIENNE

Commence la musique par le piano, poursuit ses études dans la classe d'alto au CRR de St Maur dans la classe de C. Michalakakos ; elle obtient le capes de musicologie à la Sorbonne, suit les cours Florent en théâtre et prend en parallèle des cours de chant classique avec H. Nagorsen et avec la chanteuse de jazz Michèle Hendricks. Elle enseigne dans le secondaire et mène également des interventions de pratique musicale liée à la voix et aux découvertes sonores de l'alto auprès des enfants en école primaire ; elle enseigne le violon aux enfants de Démon dans une démarche d'apprentissage globale de la musique à travers l'instrument et le groupe orchestral.

Passionnée par le spectacle vivant et la musique, elle fonde en 1997 la compagnie Les Archets à Bâbord où elle développe une réflexion sur l'enfance et la musique. Sa rencontre avec l'éditeur Louis Magnard, l'auteur Rémy Schlemmer et les musiciens qui l'entourent lui permettent d'élaborer une démarche ludique et pédagogique dans la création de spectacles musicaux.

Bruno Dubois, metteur en scène et comédien

Né en 62, formé au théâtre, au cirque, au mime et à la musique, il met en scène des spectacles à caractère poétique et musical où l'interprète est au centre de l'action.

Les passerelles entre les différentes disciplines de la scène font partie de sa recherche toujours au service du public.

Il a mis en scène tout récemment Chut, les enfants rêvent et Sonatine, la princesse aux yeux d'or de Rémy Schlemmer, pour les musiciens et comédiens de la Cie Les Archets à Bâbord.

Comme comédien, il tourne actuellement le spectacle Les Préjugés, par la Cie Rêve Général.

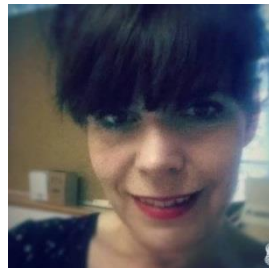
OLGA PAPP, CRÉATRICE DE COSTUMES

Elle travaille et collabore auprès de compagnies comme le Cirque Baroque, l'Opéra de Lyon, les Déménageurs Associés, l'Arbre à Nomades, ainsi que pour des tournages de films et de publicités.

L'imaginaire fantasque d'OLGA PAPP se traduit par des constructions artisanales complexes, obtenues par des volumes et des déformations, dans un esprit ludique, poétique et raffiné.

Son atelier devient parfois un véritable laboratoire... On y croise des faux ventres, des corps surdimensionnés, d'énormes couvre-chefs, des casques futuristes, des costumes de clown, des perruques en papier, des costumes de marionnettes, mais aussi des robes vaporeuses, des pourpoints travaillés, des pantalons à ponts...

Son travail se fait toujours en recherche du caractère et du statut du personnage, tout en laissant une latitude de mouvement à l'artiste interprète, comédien, musicien, circassien...

Dans les années 1917-1918 naît l'écriture de ce projet. Aujourd'hui, nous tenons à nous en réapproprier le sujet dramaturgique et musical pour promouvoir un outil pédagogique pouvant aller de *l'initiation musicale* à la *pratique théâtrale* autour de thèmes abordés dans le spectacle.

Les champs artistiques développés par Stravinsky (thème du soldat, danses telles que la valse, le ragtime, le tango) ainsi que la puissance des diverses situations théâtrales (thème de la domination, du pouvoir, fuite du temps, bonheur questionné, rédemption) permettent à la compagnie **LES ARCHETS À BÂBORD** et au **TRIO KANTARA** d'imaginer différentes passerelles entre le spectacle et des ateliers de sensibilisation.

Partant de cette période de fin de Première Guerre mondiale, nous nous sommes intéressés, en tant qu'artistes, à trouver des résonances historiques dans le but de mieux questionner notre époque actuelle.

Ramuz commence son récit avec le personnage d'un soldat qui rentre au pays et va rencontrer le diable. Dans notre interprétation, ce soldat est une femme, de façon à nous interroger sur les capacités de tout être humain (homme, femme, enfant) à demeurer lui-même dans l'adversité. Négocier avec le diable est une épreuve dont on ne ressort pas indemne.

La commémoration de la fin de la Grande Guerre peut être un rendez-vous et un levier pour de tels débats. Plus personne ne veut de guerre et pourtant...