

Peter & the Wolf

conte musical tout public

Amangements François Jeanneau

Adaptation Jérôme Bardeau

Conception Visuelle David Gauchard David Moreau

Avec Pandémonium Grand Orchestre de Jazz

composé de 12 musiciens et de 3 comédiens

Production NPE

Co-production Le Sax / Adimusa, L'unijambiste

D'après
Pierre et le Loup
de Serge Prokofiev

Peter & the Wolf est une adaptation Jazz de *Pierre et le Loup* réunissant sur le plateau musiciens, comédiens et artistes visuels.

Il n'y a plus de narrateur. Tous les personnages de l'histoire sont incarnés par les musiciens et les comédiens.

La spécificité de cette adaptation réside en l'utilisation du *Soundpainting*, langage qui permet de créer en temps réel. Le *Soundpainter* (François Jeanneau), par les signes qu'il adresse à l'Orchestre, construit devant le spectateur une conversation avec chacun de ses performers, mixant ainsi scènes de l'histoire originale et moments improvisés.

Peter & the Wolf est donc un spectacle différent à chaque représentation, une adaptation unique et originale.

Mixer l'œuvre classique et l'improvisation

Cette nouvelle adaptation repose sur deux lignes de force: respect et liberté, ainsi que sur l'utilisation d'un "outil" tout à fait nouveau : le Soundpainting.

Respect des thèmes musicaux, que tout le monde a quelque part dans sa mémoire et qui ont fait le succès de l'oeuvre (Pierre, l'oiseau, le canard, le grand père, le loup, les chasseurs...). Respect également du fil conducteur de l'histoire, de son scénario.

Liberté par rapport au texte, que l'on peut certes trouver simple, efficace, mais en se donnant malgré tout la possibilité de le développer en s'intéressant à la psychologie des personnages, à leur parcours personnel, à leurs rapports, permettant ainsi aux différents artistes, associés comme il se doit à chacun des personnages, d'en donner un contrepoint improvisé. Liberté également par rapport à la mise en scène, par la présence simultanée de 12 musiciens, de 3 comédiens, de 2 artistes visuels (travail de la vidéo, utilisation - transformation de l'espace et des objets,...) et par un travail sur le son, la lumière.

Le **Soundpainting** est un langage de composition et de direction, uniquement basé sur des conventions gestuelles (plus de 750 signes dans son état actuel), permettant de mettre en oeuvre sur scène dans le même temps musiciens, comédiens, chanteurs, danseurs, plasticiens, peintres, techniciens de l'image et du son,... sans faire même l'impasse sur la participation du public. L'aspect spontané de ce langage garantit de n'avoir jamais deux représentations exactement semblables.

Et bien sûr, cette nouvelle adaptation trouve sa source dans le plaisir, plaisir de redécouvrir, de rejouer, dans des habits tout neufs, l'oeuvre immortelle de Prokofiev, plaisir de communiquer et de partager ce plaisir avec le public, de tous âges et de toutes cultures.

Jérôme Bardeau (comédien)
François Jeanneau (musicien, soundpainter)

Pandémonium, un orchestre multidisciplinaire

Il est composé de
Jessica Constable voix,
Vincent Peyrani accordéon,
Thomas de Pourquery, Sylvain Rifflet et François Jeanneau saxophones,
Airelle Besson trompette,
Jean-Jacques Justafre cor,
Daniel Zimmermann trombone,
Didier Havet tuba,
Emil Spanyol piano,
Sébastien Boisseau contrebasse,
Joe Quitzke batterie,
Agathe Jeanneau, Cédric Lanoé et Jérôme Bardeau comédiens.

Il est dirigé par François Jeanneau, saxophoniste, flûtiste, compositeur, arrangeur, pédagogue.

Deux concepteurs visuels le complète pour réaliser, en direct, le travail sur l'animation vidéo, les effets et les accessoires...

Le Soundpainting

Il s'agit d'un langage, créé et développé par *Walter Thompson*, musicien américain résidant à New York, permettant de réaliser des performances *d'improvisation / composition* en temps réel. Cette technique, uniquement basée sur des conventions gestuelles, permet de s'adresser simultanément à des musiciens, des comédiens, des danseurs, des plasticiens, des cinéastes, des techniciens du son ou de la lumière... et comporte dans l'état actuel quelques 750 signes.

Ces signes peuvent être groupés en différentes catégories, selon le type de réaction, d'improvisation qui est demandé aux participants : *Sections* (individuels ou groupes), *Rythmes* (tempo et types de mesure), *Genres* (les styles de musique), *Indications Tonales* (tonalités, accords, suite harmonique), *Fonctions* (modes de jeu), *Concepts* (textures sonores, visuelles), *Palettes* (insertion de musique écrite ou non, chorégraphie, texte, images...) prédéfinies.

Les participants peuvent être, dans leurs domaines respectifs, de tous âges, de tous niveaux, de toutes cultures, de toute expérience. Le premier stade consiste dans l'apprentissage des signes, le second est de savoir réagir à toutes les subtilités de ce langage et le troisième, le plus important bien évidemment, étant d'être capable de s'exprimer à son plus haut niveau dans le cadre demandé.

Le *Soundpainting* est maintenant un système complet, un langage suffisamment évolué, pour permettre de réaliser, en toute spontanéité, aussi bien des concerts entiers que des performances théâtrales ou chorégraphiques, des musiques de films, des applications pédagogiques.

Cette approche bouleverse les conventions propres à chaque discipline, qu'il s'agisse de musique, de dramaturgie, de danse, d'image, de son... et demande à chacun de sortir des limitations du monde qui lui est propre. Les participants n'ont pas la possibilité de prévoir dans quelle direction va les amener le directeur (le « *Soundpainter* ») et doivent simplement se conformer à ce qu'il leur est demandé par l'enchaînement des signes. Quant au « *Soundpainter* », il ne peut prédire que dans une certaine mesure le son, la musique, le dialogue, la danse, les images... qui vont résulter des signes qu'il aura choisis. Cette interaction unique s'élabore au fur et à mesure de la performance et fait toute l'originalité du *Soundpainting*.

François Jeanneau

Actions pédagogiques autour de *Peter & Lupus*

Le *Soundpainting* est un outil pédagogique précieux, pouvant s'adresser aux professionnels comme aux débutants. François Jeanneau défend passionnément ce langage. Il a animé des master class en France, Italie, Suisse, au Monténégro, en Albanie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Sénégal et en Afrique du Sud. Jérôme Bardeau, lui, est le premier comédien homologué *soundpainter* en Europe. Il travaille au développement des signes en direction des comédiens.

Sous leur direction, les participants aux stages (ateliers, master calss...) apprendront les signes de *Soundpainting* et s'essayeront à la composition et à la direction.

Type de public : instrumentistes de tous styles (jazz, classique, contemporain..), chanteurs, slameurs, comédiens, danseurs, plasticiens mais aussi écoles, associations, entreprises et de tous les âges...

Quand : en amont ou en marge de la représentation.

François Jeanneau

Saxophoniste, flûtiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, pédagogue, soundpainter, il débute le saxophone en autodidacte, puis étudie la flûte avec René Leroy et l'harmonie avec Mme Machabey-Ganeval.

Depuis 1960, il mène une carrière internationale de musicien de jazz avec son propre *Trio* ou *Quartet*, le *Quatuor de Saxophones*, *Pandémonium*, le *Trio Humair-Jeanneau-Texier*, le *POM*, l'*Orchestre National de Jazz* (dont il fut le premier directeur en 1986), *Eleven* (fondateur et membre depuis 2002)..., jouant dans tous les plus grands festivals nationaux et internationaux, animant stages, workshops et master-classes, tant en France qu'à l'étranger.

Il enregistre une vingtaine de CDs sous son nom et de nombreux autres en participation.

Compositeur, son catalogue comporte plus d'une centaine d'œuvres, allant de pièces pour instrument seul à des partitions pour petites formations, bigs bands, harmonies, chorales, orchestres symphoniques, musiques de film ou de scène, un opéra-jazz (*Desmodus Minor*) la mise en musique d'un conte africain (*Le Maître de Musique*), et celle d'un conte traditionnel kazakh (*Batyr Bayan*).

Pédagogue, il fut chargé de mission au C.N.R. de la Réunion de 1987 à 1991 pour la création d'un département de Jazz et d'un Centre d'Informatique Musicale, puis enseigna à l'Université Paris VIII de 1991 à 2000...

Depuis sa rencontre avec Walter Thompson en 1999, il travaille avec ce langage multi-disciplinaire de direction / composition en temps réel intitulé le *Soundpainting*, donnant des concerts et animant des master-classes, tant en France qu'à l'étranger.

Enfin, il fut le *créateur* et le *directeur* du *Département Jazz* et *Musiques Improvisées* au *CNSMD de Paris* (1991-2000). Il fut également *co-fondateur* et *président* de la *Scène-et-Marnaise de Création Musicale* et du *POM* de 1992 à 1999, *fondateur* et *directeur* de l'O.J.E.A. (*Orchestre de Jazz Europe-Afrique*) depuis 2001. Il est membre de la *Société des Soundpainters* et de l'*International Society for Improvised Music*.

Chevalier des Arts et Lettres, Officier dans l'Ordre National du Mérite, Grand Prix de la SACEM (2003), Grand Prix du Disque, Prix Boris Vian, Grand Prix National de la Musique (1991).

Jérôme Bardeau

Comédien de formation (classe de Yves Pignot au C.N.R. de Rouen, Ecole de théâtre de Chaillot, l'Ecole Régionale d'Acteur de Cannes, de 1996 à 1998) ; il se perfectionna au Studio Théâtre dirigé par Jean-Louis Martin-Barbaz jusqu'en 2001 où il se forme au chant -ténor- (avec Rolande Dom, Jean-Pierre Gesbert, Dominique Desmon et Estelle Durand) et à la danse contemporaine (classe de Jean-Marc Hoolbecq).

Depuis 2002, il participe à plusieurs stages de Soundpainting au CNSM de jazz, animés par Walter Thomson.

Comédien, marionnettiste, il joue dans des univers très différents tels que ceux de Strindberg (*Mademoiselle Julie* / 2000), Eugène Labiche (*Les chemins de fer* / 2001), Carlo Goldoni (*Barouf à Chioggia* / 2000), Léonid Andrieïv (*Ekaterina Ivanovna* / 2001), Aristophane (*L'assemblée des femmes* / 2000), Alan Bennett (*Talking heads* / 2002), ou encore, Shakespeare (*Hamlet* / 2003).

Chanteur, il débuta en 1999 dans *Monsieur Choufleurie...*(Péterman) et *Mesdames de la Halle* de Jacques Offenbach au théâtre Sylvia Monfort. Suivit *Le château à Toto* (Pitou / 2001), *La belle Hélène* (Ménélas / 2002), *La vie parisienne* (Urbain / 2005, Prosper / 2003), *Orphée aux enfers* (Stix / 2004), *La Périchole* (1er notaire, Tarapote, le vieux prisonnier / 2007) toujours de Jacques Offenbach, *L'amour masqué* (l'interprète / 2006) d'André Messager, *La flûte enchantée* de Mozart (un esclave dans le cadre des Opéras en plein air / 2006), et différents cabarets.

Danseur, il fut aussi assistant chorégraphe dans *Les mariés de la Tour Eiffel* (2001) de Jean Cocteau.

Parallèlement, il mit en scène *Le carnaval des animaux* (1999) de Camille Saint-Saëns, *Pierre et le loup* (2002) de Serge Prokofiev, *Pantin Pantine* (2000), opéra pour enfants de Romain Didier et Alain Leprest et *Monsieur Choufleurie...* (2005) de Jacques Offenbach. Il est aussi le co-créateur du *Petit Shakespeare Illustré* (en tournée depuis 2003).

Enfin, depuis 2004, il fait parti du grand orchestre *Pandémonium*, dirigé par François Jeanneau (concerts à la Maison de la Radio, la Maroquinerie, le Trabendo).

Peter & Lupus

adaptation Jazz et Soundpainting de *Pierre et le Loup*, Serge Prokofiev

arrangements : François Jeanneau

adaptation : Jérôme Bardeau

conception visuelle : David Gauchard & David Moreau

création lumière : Jean Grison

avec :	Jessica Constable	La Lune
	François Jeanneau	Grand-Peur / Grand-Père
	Agathe Jeanneau	Petit Pierre
	Cédric Lanoé	Canard / Loup
	Thomas de Pourquery	Chat
	Jérôme Bardeau	Oiseau
	Tous	Chasseurs d'or

durée : 1h10

création de *Peter & Lupus* :
12 et 13 octobre 2007 au Sax (Achères - 78)

disponible en tournée à partir de Juillet 2008

Conditions financières :

cession :

9000 euros ++ 19 HT

6 personnes à J-1

13 personnes à J-0

(17 personnes sur le plateau + 2 techniciens)

reprise :

14000 euros ++ 19 HT

6 personnes à J-2

13 personnes à J-1

production NPE

coproduction Le Sax / Adimusa – L'unijambiste

avec l'aide de la Spedidam et de l'Adami

CONTACT : Céline Gaillard, 06 61 57 47 81, gaillard-celine@orange.fr

