

théâtre **LE**
BATEAU
SCÈNE
NATIONALE
DUNKERQUE **FEU**

OPÉRA
THÉÂTRE
D'OBJETS

© Justine Curatolo

Monsieur Bleu

à partir
de 4 ans

Justine Curatolo | Manuel Rosenthal | Collectif AÏE AÏE AÏE

tarif unique 5 €

mercredi 7 janvier | 15 h

samedi 10 janvier 2015 | 17 h

Le Bateau Feu • place du Général-de-Gaulle • Dunkerque
www.lebateaufeu.com • billetterie 03 28 51 40 40 •

CONTACT :

Chantal Janssens-Deloge

Responsable développement jeune public

cjanssens@lebateaufeu.com
03 28 51 40 41 (ligne directe)

MONSIEUR BLEU

Spectacle jeune public à partir de 4 ans - Durée 35 min

CONSEILS A DESTINATION DES ENSEIGNANTS

EN CLASSE AVANT LA REPRESENTATION

Vous pouvez expliquer aux enfants ce qui va se passer le jour du spectacle : vous allez quitter l'école, prendre le bus ou venir à pieds, arriver dans le hall du lieu culturel puis entrer dans la salle de spectacle. Une fois tout le monde installé dans les fauteuils, la lumière va s'éteindre dans la salle puis le spectacle va commencer sur la scène...

Si vous le pouvez, demandez à visiter le lieu avant le jour du spectacle.

Si vous avez des éléments sur le contenu du spectacle, vous pouvez susciter l'envie d'y aller en donnant quelques informations aux enfants (le genre du spectacle : danse, musique, théâtre... résumé de l'histoire-si il y en a une ou préciser qu'il n'y a pas de trame narrative... montrez quelques images...). Ne racontez pas tout pour que l'enfant garde l'envie d'y aller.

LE JOUR DU SPECTACLE

Il est important d'arriver sur le lieu du spectacle dans un bon état d'esprit. C'est peut-être une première sortie au théâtre pour vous ou vos élèves, tout peut donc être nouveau. La pénombre peut inquiéter, vos élèves peuvent ne pas savoir où s'asseoir, ils peuvent avoir envie de se lever pendant la représentation, avoir besoin que vous les rassuriez puis avoir envie de retourner à leur place. Chuchotez leur à l'oreille comment les choses se passent pour qu'ils comprennent sans déranger les autres enfants.

Soyez présents un quart d'heure avant le début du spectacle, c'est suffisant.

Passez aux toilettes avant le spectacle pour éviter les sorties dérangeantes pendant la représentation.

- Les accompagnateurs

Il est important de leur préciser ce que vous attendez d'eux et ce qu'ils vont voir.

C'est parfois pour eux aussi une première expérience culturelle et ils n'ont pas toujours les codes du spectateur. Pensez à répartir les enfants entre les adultes accompagnateurs. L'enfant aura ainsi un adulte référent et l'adulte saura sur qui il doit veiller en particulier.

- L'installation en salle

En général, une personne du lieu place votre classe.

Asseyez chaque adulte référent avec son groupe d'enfants afin qu'il puisse, si nécessaire, demander discrètement à un enfant perturbateur de se calmer (par exemple : en posant sa main sur son bras et en lui faisant signe de se taire. **Le « chut » fait parfois plus de bruit que l'enfant qui bouge !**).

- Pendant le spectacle

Vous pouvez laisser les enfants réagir, les artistes ont l'habitude et la plupart du temps le calme revient naturellement après un moment de rire. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là intervenez calmement auprès de l'enfant.

- A la fin du spectacle

Ne soyez pas trop pressé de repartir.

Les enfants ont parfois besoin d'un petit temps de décompression avant de revenir au monde réel. Ils ont peut-être envie de parler aux artistes qui, en général, restent sur scène.

Si vous-même avez des questions ou des remarques à faire aux artistes, n'hésitez pas à aller les voir.

RETOUR EN CLASSE

Prenez un temps pour rediscuter avec les enfants du spectacle.

Il est important que chacun défende son point de vue et dise ce qu'il a aimé mais également ce qu'il a moins apprécié. Donnez votre avis de spectateur mais prononcez le en dernier car les enfants risquent de se l'approprier. Vous pouvez demander aux enfants de faire un dessin sur le moment du spectacle qui l'a le plus marqué/fait peur/rire/...

NOTE D'INTENTION

Monsieur Bleu est un spectacle de chant lyrique pour le jeune (et tout) public à partir de 4 ans. Articulé autour des *Chansons du Monsieur Bleu* de Manuel Rosenthal (cycle de mélodies composées en 1932), et du comportement de l'Oiseau Satin, passériforme australien dont la particularité consiste à collecter tout objet bleu.

12 petits poèmes musicaux liés entre eux par une mise en scène où il sera question d'enfance et d'âge adulte, d'austérité et de folle gaîté, de calcul et de spontanéité.

«Car les petits garçons ont beaucoup de génie. Ils font ce que les grandes personnes ne font pas ; ils regardent, ils écoutent et ils ont leur opinion à propos de ce qu'ils ont vu et entendu. J'ai donc mis en musique, sérieusement, les paroles d'un petit garçon qui se moquait des grandes personnes et de bien des choses.»

Manuel Rosenthal

En 2008, j'ai créé *La Berceuse*, entre-sort lyrique que je destinai tout d'abord à un public adulte. Ayant été programmée deux années consécutives au festival « Marmaille » à Rennes, j'ai fait la découverte du jeune public avec qui j'ai maintenant un contact régulier. Les réactions sont toujours très spontanées et très expressives.

La voix lyrique étonne, bouleverse ou fait rire. Elle est un instrument puissant qui se passe de micro. Elle peut produire à la fois impression de grande violence et de douceur. Même avant la maîtrise des mots, l'enfant capte cela, car le chant lyrique est un art dont l'une des caractéristiques est de pouvoir faire vibrer, au propre comme au figuré, et être ressenti directement dans sa chair. Il n'y a pas besoin de connaissance préalable et d'une culture spécifique pour commencer à l'apprécier ou tout simplement le découvrir.

Je suis également très touchée par la réaction des adultes qui les accompagnent, et surtout par l'émotion qu'ils ont la possibilité de partager à ce moment là. Dans un spectacle dit pour le « jeune public », il me semble important de considérer l'enfant ET l'adulte qui l'accompagne, car un enfant ne va jamais au spectacle tout seul ! De faire au mieux pour conjuguer les différents niveaux de lecture, d'éveiller les enfants sans endormir les parents.

La musique comme les textes des *Chansons du Monsieur Bleu* se prêtent à mon sens parfaitement à cela, accessibles sans être infantiles, tendres sans mièvrerie, ludiques n'omettant pas la gravité. Je souhaite faire confiance, à l'instar de Monsieur Rosenthal, à l'intelligence, à la curiosité, à la spontanéité et à l'implacabilité ! des enfants.

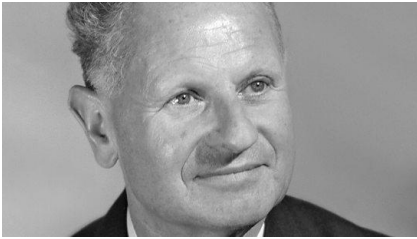
Justine Curatolo

Conceptrice et chanteuse du spectacle

SUR SCENE IL Y A...

LA MUSIQUE DE MANUEL ROSENTHAL (1904 – 2003)

Manuel Rosenthal est un chef d'orchestre et un compositeur français de très grand talent. Très doué, sa mère lui offre un violon à 9 ans. À la mort de son père, il a 14 ans et, pour subvenir aux besoins de sa famille, joue dans les orchestres de cinéma.

Il entre au Conservatoire de Paris en 1918 et y rencontre Maurice Ravel en 1925 (cette rencontre sera déterminante pour la suite de sa carrière en tant que compositeur). Il devient son élève et entreprend avec lui la composition. Dans les années 1920, il joue dans les orchestres

Lamoureux et Padeloup et y débute comme chef d'orchestre en 1928. Pendant l'Occupation il est résistant. Il est fait prisonnier. Après la guerre il est le chef d'orchestre de l'Orchestre national puis de l'orchestre symphonique de Seattle. Dans le même temps il entreprend de nombreuses tournées dans le monde. Il dirige dans les plus grandes salles de spectacles, Metropolitan Opera de New-York, Opéra-comique de Paris.

En 1933 il compose *Les Bootleggers*. La pièce est un échec total, et les deux auteurs, Nino et Rosenthal, en conçoivent quelque amertume. Pour ne pas rester sur un échec, ils écrivent dans la foulée une pochade en un acte *La Poule noire*, qui serait restée définitivement dans leurs tiroirs si Maurice Yvain (qui commence à avoir des responsabilités officielles), chargé par le comité de l'Exposition internationale de 1937 de composer un programme lyrique léger mais de bonne tenue, n'avait sollicité le compositeur et ne l'avait convaincu d'exhumer son œuvrette. Ce fut immédiatement un triomphe. Avant ces deux pièces très "jazz", Rosenthal avait composé en 1930 pour l'Opéra-Comique une autre pièce en un acte d'inspiration plus nettement classique, quoique moderne, *Le Rayon des soieries* (une commande des Galeries Lafayette sur la livret de Nino).

Pleines d'humour et de malice les *Chansons du monsieur Bleu*, cycle de mélodies composées en 1932, sont douze tableaux enfantins, menés et orchestrés avec une virtuosité étourdissante.

En 1938, Rosenthal produit le plus grand succès de sa carrière, un ballet composé autour de thèmes d'Offenbach assemblés et réorchestrés, *La Gaîté parisienne*. Ensuite, ses activités de compositeur le poussent vers des œuvres plus sérieuses, voire religieuses (comme l'opéra *Hop ! Signor* qui, malgré son titre primesautier, est d'une grande austérité !)

Il est de nombreuses fois récompensé et est fait commandeur de la Légion d'honneur. Il meurt à Paris quelques jours avant ses 99 ans.

Propos de Manuel Rosenthal recueillis par Hannah Krooz.

Je trouvais, étant jeune, que les hommes s'habillaient de façon triste. A mon époque tout le monde s'habillait de noir. J'étais furieux, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de raison pour que seules les femmes emploient les couleurs et pas les hommes. Un jour, j'ai eu assez d'argent de poche pour aller chez un tailleur. Je lui ai dit ; « Monsieur, avez-vous du velours de laine bleu royal ? ». « Mais oui », me répondit le tailleur, « mais que voulez-vous que je fasse avec ça ? ». « Et bien, vous allez me faire un costume ». « Comment ? Un costume ! ». « Mais vous êtes tailleur, Monsieur ! ». Je lui ai sorti l'argent que j'avais dans ma poche. « Voilà le prix du costume. Voulez-vous, s'il vous plaît, me faire un costume avec du velours de laine bleu royal ? ». « Bon », me dit-il. « Si vous y tenez absolument, alors je le fais. » Il l'a fait. Et le jour où il a été terminé, je l'ai endossé et je suis parti sur les grands boulevards. Et une longue file de gens me suivait en criant « Au fou ! », car pour la première fois, ils voyaient un homme habillé de bleu. Je travaillais à ce moment-là avec un homme de lettres de grand talent qui s'appelait Nino, avec qui j'ai fait Rayon des soieries et La poule noire. Il avait un petit garçon que l'on appelait Boubic. Boubic était très gentil comme tous les petits garçons, et très intelligent. Quand je suis venu visiter mon ami Nino, naturellement, il a louché sur mon costume bleu ; mais comme il avait du mal à prononcer mon nom, Rosenthal, il m'a appelé

tout simplement « Monsieur Bleu ». Et puis ce petit garçon avait beaucoup de talent – car les enfants peuvent avoir beaucoup de talent, ce que les grandes personnes n'ont pas toujours – il trouvait des choses étonnantes. Par exemple, un jour où il pleuvait, quand je lui ai appris que j'avais un chat qui avait été blessé par un coup de carabine tiré par un voisin idiot, et que ce chat était venu se faire soigner chez son propriétaire, c'est-à-dire moi, Boubic était un peu triste. Alors il a dit à la fin : « les feuilles ont du chagrin », car il voyait la pluie tomber des feuilles de l'arbre. « Les feuilles ont du chagrin », quel génie poétique de trouver cette image ! Une autre fois, son père lui a demandé ce qu'il pensait de la grammaire. Pour lui, l'adjectif fait connaître la qualité de ce dont on parle, et il donne des exemples comme « ma tante est dingo », « mon oncle est cinglé ». Quant à l'arithmétique, c'est tellement embêtant ! Pourquoi les grandes personnes ont inventé des choses si ennuyeuses ? Il y avait aussi le marabout qui dort sur une patte ? Et bien, parce que son ange gardien lui raconte des histoires à dormir debout ! Quelle idée géniale avait ce petit garçon ! Le vieux chameau, l'orgue de Barbarie etc... Toutes ces choses qui font l'amour de la vie, si l'on veut bien regarder autour de soi ce que faisait Boubic. Car les petits garçons ont beaucoup de génie. Ils font ce que les grandes personnes ne font pas ; ils regardent, ils écoutent et ils ont leur opinion à propos de ce qu'ils ont vu et entendu.

J'ai donc mis en musique, sérieusement, les paroles d'un petit garçon qui se moquait des grandes personnes et de bien des choses.

Pour aller plus loin

<http://www.francemusique.fr/emission/les-greniers-de-la-memoire/2012-ete/manuel-roenthal-09-07-2013-00-00>

LES TEXTES DES CHANSONS DE MICHEL VEBER dit NINO (1896-1965)

Il est le fils cadet du peintre Jean Veber, et le neveu de l'auteur dramatique et romancier Pierre Veber. Il a exercé les professions d'attaché au ministère, d'archéologue en Tunisie, de trappeur au Canada, de représentant de champagne et de peintre animalier. Par ailleurs il écrit des textes dramatiques et des livrets d'opéras.

A dix-huit ans il va se battre contre les Allemands avec son père et son frère aîné. Redevenu simplement Nino, il publie en 1922, pour son plaisir et celui de ses amis, un recueil de poèmes, parsemés de croquis faits par son père *Un Baiser pour rien*. Manuel Rosenthal s'en inspire pour écrire un ballet.

Librettiste, il travaille avec Jacques Ibert (*Persée et Andromède* 1921, *Angélique* 1926) dont il est le beau-frère. Nino collabore avec Albert Roussel à l'écriture du livret de l'opérette *Le Testament de la tante Caroline* en 1932.

La collaboration de Nino avec Manuel Rosenthal se traduit par un ensemble de créations (voir biographie de Rosenthal).

Il écrit également des textes dramatiques et dialogues pour le cinéma.

Portrait de jeune garçon jouant avec un chat
Nino Veber par Jean Veber

LA VOIX ET LA MISE EN SCÈNE DE JUSTINE CURATOLO

Justine Curatolo est une mezzo-soprano, ce qui correspond à la voix moyenne des voix de femme. Elle est également comédienne et metteur en scène.

Parallèlement à des études de Philosophie, elle débute son apprentissage vocal au Conservatoire de Rennes puis, entre la Bretagne et le Maroc, avec Ilham Loulidi, chanteuse à la double culture orientale et occidentale. Elle se perfectionne ensuite avec Béatrice Cramoix, professeur de chant spécialisée dans l'interprétation des musiques anciennes et baroques. Elle obtient à l'unanimité le Diplôme d'Études Musicales de Chant. Elle chante alors dans les chœurs de l'opéra de Rennes, au Capitole de Toulouse et au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. En soliste, elle interprète des œuvres de Verdi, Désenclos, Pergolesi, Scarlatti et Rossini. Pour l'opéra et l'opérette, elle chante du Purcell, Bizet et Lopez. Un certain appétit et un goût prononcé pour l'aventure la poussent à participer à diverses créations artistiques en dehors du domaine dit « classique » : chorégraphies de Christine Le Berre (*Pour la peau, Anticorps 7*), création d'Olivier Mellano *One stroll in the mouth of Bosch* pour deux voix baroques et guitares électriques (« Transmusicales » de Rennes, « Nuits Botaniques » à Bruxelles...). Avec Catherine Riaux, comédienne et Béatrice Le Brun, pianiste, sous le nom de Rose B. Cat elle crée un cabaret autour de l'œuvre de Kurt Weill avec lequel elles tournent pendant plus de deux ans. Soucieuse de ne pas dissocier interprétation théâtrale et pratique vocale, elle met en scène des récitals qu'elle interprète : *Les Balconnades*, *Morceaux de choix*, avec comme fil conducteur la volonté d'emmener l'art lyrique hors des murs des théâtres et de privilégier la proximité avec le public. Elle intègre le Collectif Aïe Aïe Aïe créé par Julien Mellano pour la création de *La Berceuse* en 2008 après avoir participé à la création de l'événementiel *A Table !* pour les Tombées de la Nuit ou encore à l'inauguration des Archives Départementales à Rennes en chantant la plaque inaugurale du bâtiment. Elle collabore régulièrement avec d'autres compagnies aussi bien en tant que comédienne que chanteuse. Elle a également publié un ouvrage pour la jeunesse, *Princesse Charmante* aux éditions du Rouergue.

Elisa Bellanger et Justine Curatolo au milieu du décor... bleu

LE PIANO D'ELISA BELLANGER OU DE MURIELLE VEDRINE

Elisa Bellanger est pianiste et chef de chant. Elle a étudié au Conservatoire de Caen où elle a obtenu les premiers prix en classes de piano, musique de chambre, formation musicale et analyse. Elle a poursuivi sa formation à la Musikhochschule de Cologne, où elle a reçu le diplôme supérieur d'interprétation pianistique. Titulaire du Diplôme d'état d'accompagnement, elle décide de se spécialiser dans la pratique de cette discipline ; elle est accompagnatrice au Conservatoire de Rennes depuis 2002 en classes de chant, instruments et danse. En complément de son activité professionnelle, elle se perfectionne au Conservatoire de Rueil-Malmaison, du VIème arrondissement à Paris et au Conservatoire supérieur de Paris en classe de Direction de chant. En 2007 elle a obtenu le diplôme de formation supérieure mention très bien et

le certificat d'aptitude d'accompagnement. Avec l'Opéra de Rennes elle a participé à la préparation de nombreuses productions d'opéras. Elle se produit au sein de diverses formations dans le cadre de festivals de musique de chambre et de musique lyrique, et collabore régulièrement avec l'Orchestre de Bretagne, en tant que soliste, chambriste, pianiste au sein de l'Orchestre. Elle accompagne la classe de direction lyrique allemande au Conservatoire de Paris.

Murielle Védrine est pianiste, chef de chant et psychopédagogue. Elle est titulaire des Diplômes d'Etat de professeur de piano et de pianiste-accompagnatrice. Elle enseigne depuis 20 ans au Conservatoire de Musique, de Danse et d'Art Dramatique de Saint-Brieuc. Elle possède une maîtrise d'Art Thérapie et est responsable du département «Mozaïque» de cette école, département accueillant notamment des personnes handicapées. Elle est réputée pour ses enseignements particuliers auprès d'élèves de tous horizons. Pour ce qui concerne ses concerts, au fil de ses rencontres elle aborde différents répertoires, de styles variés et se produit essentiellement avec des chanteurs.

LA SCENOGRAPHIE, LE DECOR ET LA MISE EN SCENE IMAGINES PAR JUSTINE CURATOLO LA LUMIERE DE DIDIER MARTIN ET MATHIAS HERARD

Les *Chansons du Monsieur Bleu* ont été créées pour être jouées en forme concertante (c'est-à-dire un pianiste et un chanteur seuls en scène).

L'idée d'une scénographie est venue de l'association libre d'éléments qui sont chers à Justine Curatolo, de certaines images qui lui évoque les morceaux, et l'envie de reproduire dans une certaine mesure le principe de l'Opéra : musique-décor-costumes.

Ce spectacle est entièrement bleu, jouant du comportement de cet oiseau monomaniacque que Justine Curatolo voulait mettre à l'honneur, l'oiseau Satin (voir ci-dessous).

Le décor est constitué d'un amoncellement d'objets bleus hétéroclites ramassés, dénichés depuis quelques années par Justine Curatolo au grès de ses ballades et voyages. Tout ce qui sert au déroulement de chaque saynète provient de cet amas. Cette collecte est aléatoire et les objets pris individuellement n'ont pas forcément d'intérêt et peuvent même souvent être assez laids.

Tel l'oiseau satin, c'est l'accumulation qui crée un effet visuel. Le volatile trouve ce qu'il peut, où il passe. Justine Curatolo a fait de même. Tout comme lui, elle traque la petite plume irisée comme le bouchon plastique. Sa contrainte fût la sienne : agencer à partir de ce qu'elle trouvait.

Il est vite apparu à Justine Curatolo qu'il fallait faire vivre cette collection d'objets.

S'inspirant du théâtre d'objet (discipline artistique dérivée de la marionnette qui permet de transformer un objet en un personnage par le biais de la manipulation), elle donne vie au décor, le transformant en une source de narration poétique, de décalage et d'expressivité.

Justine Curatolo et Elisa Bellanger ont été accompagnées dans ce travail scénique par les conseils artistiques de **DOROTHEE SAYSOMBAT, BENOIT HATTET et ISABELLES BOUVRAIN.**

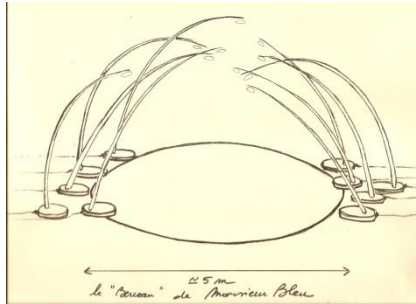
Mise en scène du *Vieux chameau du zoo* : une chaussette se transforme en chameau sous un oasis serpillère-espagnole.

Le nombre de spectateur (jauge) est réduit afin de préserver la proximité et l'intimité avec le public. La scénographie est relativement simple et la création lumière a un rôle capital. Elle évoque les différents univers et suscite des émotions. La pianiste est intégrée à la mise en scène. Deux femmes pour porter la musique d'un grand Monsieur qui portait lui-même les paroles d'un petit garçon.

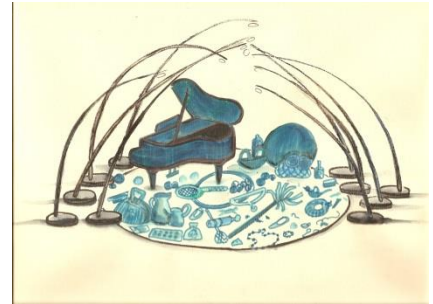
Du nid de l'oiseau satin à la scénographie de Monsieur Bleu : croquis de Justine Curatolo

L'oiseau satin dans son nid

Le berceau de Monsieur Bleu

Scénographie de Monsieur Bleu

L'oiseau satin

On trouve les oiseaux à berceau en Nouvelle Guinée et en Australie. En avril-mai, le mâle commence la construction d'un berceau nuptial élaboré. Revenant chaque jour à l'endroit qu'il a soigneusement sélectionné, il réalise une plate-forme de brindilles. Il plante ensuite deux rangées de branchettes qui forment deux murs parallèles délimitant une 'avenue' et se rejoignant parfois en une arche. Il décore ensuite l'entrée de plumes, petits cailloux, baies, coquilles et tout ce qu'il peut trouver, y compris des objets

artificiels tels que des morceaux de métal ou de verre brillants. Tenant un morceau d'écorce dans son bec à la manière d'un pinceau, il enduit pour finir les murs de son berceau d'un mélange constitué de jus de baies et de salive. Les parois sont habituellement peintes en bleu, comme les reflets du plumage du mâle, couleur qui semble attirer la femelle.

LA REGIE TECHNIQUE DE MATHIAS HERARD OU EMILIE HOYET

Un spectacle autonome.

Afin d'avoir la possibilité de se produire dans des lieux ne disposant pas de salle équipée (plateau spécifique, pont de lumières, perches, rideau de scène...) le spectacle a été pensé et conçu de manière à pouvoir être « autonome » techniquement.

Mis à part la nécessité de pouvoir « faire le noir » dans la salle, il suffit d'une prise 16 ampères pour que la représentation puisse avoir lieu. Le dispositif lumière, aussi bien les projecteurs que le câblage électrique, les blocs-prises ou la console du régisseur, tout est amené par la compagnie. (Il n'y a pas de dispositif relatif à la sonorisation dans ce spectacle, car les artistes n'ont pas de micro et le clavier a une sortie son directe).

Il a donc fallu penser les lumières de manière assez légère, sans trop de matériel à ranger et transporter ! Dans le même ordre d'idée, mais aussi par désir de préserver la proximité et l'intimité avec le public (la jauge souhaitée est de 80) cette proposition se passe volontiers d'un rapport traditionnel plateau /gradin. L'idéal est que le premier rang du public soit au même niveau que l'espace scénique (à 1m environ du bord scénique) sur une moquette ou des coussins à même le sol. Pour les rangs suivants derrière, il est facile de créer un petit gradinage avec des bancs d'écoles suivis de chaises, ce que le lieu d'accueil peut trouver facilement.

Le régisseur s'occupe de la logistique du matériel. Il achemine jusqu'au lieu de représentation tout le matériel nécessaire au spectacle : costumes, décor, lumières... Le spectacle étant autonome c'est lui qui apporte tout.

Sur place, il installe le décor et les lumières pour que tout soit en place avant l'arrivée des spectateurs. Pendant le spectacle il régit la lumière et le son si il y en a.

Après le spectacle, il démonte et range tout le matériel. Il s'assure que tout est en bon état pour la représentation suivante. Si ce n'est pas le cas, il répare ou change ce qui nécessaire.

Il ramène le matériel jusqu'au lieu de stockage et s'assure qu'il soit conservé dans de bonnes conditions.

Liste des objets présents sur scène

2 paires de tennis à scratch bleues pétrole peinture 36 et 39, une petite bassine ronde en plastique bleu myosotis, une balayette en plastique bleu acier, une bouteille en verre bleu clair, un tablier en toile bleu indigo, une fève en faïence bleu de Delft, 1 arrosoir moderne 1L8, 4 seaux en plastique 10 litres, 1 table basse, 1 valise, 2 tabourets TAM, 1 petit arrosoir, 20 couteaux plastique, 20 cuillères plastique, 2 règles à dessin, 1 ballon de gymnastique, 1 arrosoir canard, 1 panier en osier, 1 table de lit pliante, 3 pinces à linge, 1 paire de lunettes soleil, 2 pattes de tringle à rideau, 1 couvercle de bonbonnière en opaline, 1 petit bol en opaline, 2 gants de toilette, 2 mini serviettes toilette, 1 casier à biberons, 1 casque de chantier, 1 saladier un peu opaque, 1 casse-noix transparent, 1 gant microfibre à zigouigouis, 1 ensemble pelle-balayette, 1 gant microfibre à poils ras, 1 minuteur géant, 1 petit minuteur boule, 1 panier style caddie ajouré, 1 tapis d'entrée, 1 brosse à vaisselle, 1 ensemble pelle-râteau de plage, 1 disque volant, 1 seau métal de plage, 1 grand sac à chariot, 1 lampe torche, 1 matelas pneumatique, 1 lot de couverts à salade, 1 allume gaz, 1 corbeille à papier, 1 corbeille à linge, 1 'trio beauté', 1 pince à cheveux, 1 tapette à mouches, 2 gants maniques en silicone, 1 bac de rangement, 1 verre de dînette à pied, 1 mini arrosoir (jumeau), 1 petite bouteille de gaz vide, 1 pot de fleurs géant, 1 vareuse « BONO 91 », 1 combinaison de travail, 1 « Attila où il passe ça ne repousse pas », 3 cintres enfant en bois, 1 poubelle à pédale, 1 petite chaise en bois, 2 sacs de voyage, 1 paire de méduses peinture 36, 1 bouée, 1 poupée, 1 miroir à main, 1 fleur de bain, 1 mini seau en métal, 1 bout de sangle synthétique, 1 ruban, 1 fil d'étendage, 1 petit canard de bain, 2 colliers perles plastique, 2 verres en verre style mini chopes, 1 petite bouteille en verre, 1 bracelet en bois, 1 lampe de poche métal, 1 crayon à papier, 1 pochette en lamé, 1 pochette à paillettes, 1 capuchon de stylo bic, 2 petites pinces papeterie métal, 1 petite pince papeterie plastique paillettes, 4 legos quart de rond, 1 Aston martin miniature, 8 élastiques à cheveux, 1 sachet de perles verre diverses, 1 sachet de 22 Howlite, 1 barrette 'fleur des îles', 1 brosse à cheveux, 1 balle rebondissante, 1 lanterne, 1 cadre, 1 lot billes plates en verre, coupons de tissus, 1 écureuil, 1 pot en verre épais, 2 inhalateurs en métal émaillé, 1 théière faïence, 1 cabas nylon, 1 petit plateau métal avec anses, 1 très grand plateau ovale, 1 pelle-luge, 1 bouillotte, 1 grand cintre, 1 pistolet en plastique, 1 raquette, 1 moule à glaçons, 1 boîte à œufs, 1 petite raquette, 1 double manette à petits trous-trous, 1 dévidoir à Sopalin, 1 casier à couverts, 2 assiettes plates, 1 assiette dînette, 1 bassine de dînette, 1 mini arrosoir (l'autre jumeau), 1 porte filtre à café Mélita, 2 briques congélation, 1 caissette, 3 quilles, 1 patère, 1 boîte style Tupperware, 2 petites pelles plastique, 1 tamis de plage, 1 passoire à manche, 1 valisette, 2 coquetiers, 4 pièces de gros legos, 1 lot de 3 trucs indéfinissables en plastique, 1 lot de miniatures anciennes (2 voitures, 6 maisons, 1 drapeau), 1 moule papillon de plage, 2 restes de votive, 1 tournevis, 1 lot de 3 très gros legos, 1 boîte pochette plastique, 1 chien robot McDo, 1 sèche cheveux dînette, 1 saladier strié, 1 coquille st Jacques en plastique, 1 porte savon assorti, 3 rouleaux de fil électrique, 1 Austin mini métro Corgi, 1 fixe manche à outils, 1 écureuil en plâtre peint, 1 porte bouteilles, 1 houla hop, 90 balles bleu glacier, une paire d'escarpins à talons en plastique bleu lagon transparent peinture 38, une paire de sabots en plastique légèrement métallisé peinture 24/25, 1 caissette à champignons, 4 pots-égouttoirs à suspendre dont 1 clair et 3 foncés, 1 capuchon de biberon et un tout petit bouchon de bouteille trouvés sur la plage, 15 mètres de corde polypropylène de 8mm, 1 couvercle de Tupperware.

PISTES PEDAGOGIQUES

AUTOUR DE LA MUSIQUE...

- Ecouter les *Chansons de Monsieur Bleu* interprétées par différents chanteurs.
- Apprendre une des *Chansons du Monsieur Bleu*.
- Ecouter d'autres musiques de Manuel Rosenthal.
- Ecouter la voix lyrique autrement en écoutant d'autres œuvres lyriques, par exemple *l'Enfant et les sortilèges* de Maurice Ravel, maître de Manuel Rosenthal.

Inviter les enfants à exprimer leur ressenti lors de ces écoutes : qu'est-ce que ça me fait ? C'est fort ? C'est joyeux, ça me rend triste, ça me fait mal aux oreilles ! Distinguer la voix de femme (aiguë ?), la voix d'homme (grave ?). Ne portez pas de jugement sur leur ressenti.

AUTOUR DES TEXTES ET DE L'ECRIT...

- Lire les textes des chansons, recherche du vocabulaire...
- Apprendre un texte par cœur et le réciter en y mettant le ton
- Après le spectacle, donner son avis sur ce qui a plu ou déplu. Essayer de justifier son avis (à l'écrit pour les plus grands et à l'oral pour les plus petits).
- Répertorier les mots ou formulations anciennes et faire deviner aux enfants leur signification. Ex : comme s'il était pris en faute, ribouldingue
- Recherche du vocabulaire marin dans les chansons *Le Naufrage* et *Tout l'monde est méchant*.
- Ecouter *les chansons du Monsieur Bleu* et repérer les animaux, classer les animaux par catégories (domestiques, sauvages, en captivité). Les situer géographiquement.

AUTOUR DU DESUET ET/OU DE L'INCONNU...

- Rechercher les mots oubliés, expressions surannées mais aussi les mots qui ne sont pas forcément usités et/ou compréhensibles chez les enfants. Par exemple : traquer ces mots désuets lors de l'écoute des morceaux ou de la lecture des textes. Se demander pourquoi garder la mémoire d'anciens mots ? Trouver leur équivalent aujourd'hui.

Quelques exemples :

- 1 : boules de gomme, sucre d'orge
- 2 : cela ne se dit pas dans le monde à voix haute
- 3 : le praticien, mettre des verres
- 6 : ne se qualifie guère
- 7 : poupée de baudruche
- 11 : du mouron, du millet, du chenevis
- 12 : orgue de Barbarie, vermoulu, rémoulu, ritournelle, avarie

AUTOUR DE LA SCENOGRAPHIE...

- Proposer à chaque enfant d'amener un objet bleu et voir comment vous pouvez recréer des scénettes des chansons.
- Dessiner une des chansons après avoir écouté la musique.
- Imaginer un décor pour le spectacle. Le dessiner ou construire une maquette.

AUTOUR DE L'HISTOIRE ET DE LA GEOGRAPHIE...

- Observer des photos montrant les tenues vestimentaires au début du XXème siècle.
- Situer sur une carte les différents lieux cités dans les chansons : Paris et son jardin des plantes, Calais, Manchester, Cadix, Valparaiso, Cap Horn, Trinidad mais également les pays de l'oiseau satin et du bengali.
- Que se passait-il en 1932 au moment de la création des Chansons du Monsieur Bleu et/ou plus largement dans les années 30 ?
- La musique (écouter des morceaux, des compositeurs et/ou des chansons de cette époque) Ravel, Poulenc, Prokofiev (pour ce qui est chanson - du coup Réaliste - c'est plus dur d'en trouver à faire écouter aux enfants : la coco, les filles de joie etc... !)
- La poésie, avec par exemple Robert Desnos (Les Chantefables, La Ménagerie de Tristan...) Jacques Prévert (Chansons pour chanter à tue-tête et à cloche pied, Contes pour enfants pas sages...)
- Les Arts plastiques : Miro, Picasso, Magritte et les Surréalistes
- Cinéma : Charlie Chaplin, Laurel & Hardie, Shirley Temple, Fernandel...
- Music-Hall, Revues, Maurice Chevalier, Mistinguett.
- Transports

AUTOUR DE L'OISEAU SATIN...

Quelques liens pour voir l'Oiseau Satin (également appelé Oiseau Jardinier ou encore Jardinier Satiné) à l'œuvre :

- <http://www.actuphoto.com/10187-sarah-garzoni-ikb-satin-bird.html>
- <http://www.videoman.gr/fr/39347>
- http://www.dailymotion.com/video/xx2wb7_le-jardinier-satine_animals
- https://www.youtube.com/watch?v=v_BurGW2rPU
- <https://www.youtube.com/watch?v=MZFzH3dWsbA>

Et un de ses collègues non moins épatant :

- <https://www.youtube.com/watch?v=08xZeU6AksC>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Ktip0DqIT4k>

AUTOUR DE LA COULEUR...

- Choisir une couleur et désigner tout ce qui peut rentrer dans la catégorie du choix que l'on a fait.
- Dessiner tout ce qui peut faire partie de cette « famille ». Possibilité également d'associer une forme et une couleur... Ex : orange : on pourra dessiner et agencer sur une feuille une orange, une clémentine, le soleil, des feuilles d'automne, des fleurs, un bol de soupe au potiron, des chaussures etc... Le triangle : un panneau de la circulation, le toit d'une maison, une équerre, la pointe d'une flèche, un chapeau pointu...
- Essayer de trouver toutes les sortes de bleus que l'on peut connaître, énumérer, dessiner... Turquoise, de Méthylène, Marine, Ciel, Cobalt, bleu de Thénard, bleu de Céruléum, Canard, Myrtille, Chambray, Myosotis, Givré, Indigo, Lapis-lazuli, Outremer, Bleu de Fez, Aigue-marine, Azur, Bleu Roi, Bleu Royal, Bleu de Prusse, Saphir, Pastel, Lavande, Bleu dragée, Bleu électrique, Bleu Persan, Cyan, Bleu nuit, Bleu Pétrole, Bleu Paon, Etc...
- Trouver un nuancier et montrer aux enfants toutes les palettes du bleu.

TEXTES ET MUSIQUE, ANALYSE

Textes inspirés des paroles de Boubic, le petit garçon du poète Michel Veber dit Nino auteur des textes.
Musique de Manuel Rosenthal.

Avec les enfants, vous pouvez lire les textes. Cela leur permettra de mieux comprendre ce qui se passe sur scène le jour de la représentation.

Écouter les chansons afin que les enfants apprivoisent la voix lyrique.

Leur demander les mots qu'ils ont compris et ce que leur inspire la musique (émotions, tempi, hauteur, imitation...).

Il y a peu d'enregistrements des *Chansons du Monsieur Bleu*.

Vous pouvez travailler à partir de cette version en prenant soin de préciser qu'elles sont chantées par un homme mais que dans le spectacle ça sera une femme. De plus, cette version est avec orchestre alors que la version du spectacle est uniquement avec piano.

Manuel Rosenthal, *Chansons du Monsieur Bleu* Ed Sisyphe

N'hésitez pas à faire écouter différentes versions d'une même chanson.

1- QUAT' ET TROIS SEPT

Quat' et trois sept et trois dix et trois treize,
Cinq et cinq dix et cinq quinze et vingt.
Quat' et quat' huit et quat' douze et quat' seize,
Quat' fois deux huit trois fois sept vingt et un.
Si maman me donne,
Pour mon mal de gorge
Dix boules de gomme
Et dix sucres d'orge ;
Sans hésitation
Je fais l'opération.
Mais s'il faut soustraire dix bonbons pour le rhume,
S'il faut les ôter de dix bonbons pour la toux
Je pose ma plume
Et je retiens tout.
Quat' et trois sept et trois dix et trois treize,
Cinq et cinq dix et cinq quinze et vingt.
Quat' et quat' huit et quat' douze et quat' seize,
Quat' fois deux huit trois fois sept vingt et un.

La musique :

Au début et à la fin, l'enfant compte de manière autonome (allegretto moderato à 6/8, gamme montante et descendante en ré majeur)

Si maman me donne... : changement dans la musique, l'écriture est plus martiale (4/4 ré mineur).

Et je retiens tout. : le tempo ralenti puis reprend sa cadence au retour du refrain

2- L'ÉLÉPHANT DU JARDIN DES PLANTES

Ah ! Savez-vous pourquoi, ma tante,
L'Éléphant du Jardin des Plantes
Traine son nez d'un air gêné,
Comme s'il était pris en faute ?
Cela ne se dit pas, ma tante
Dans le monde à voix haute
L'éléphant du Jardin des Plantes
A fait pipi dans sa culotte.

La musique :

Pesante démarche chromatique du pachyderme qui « traîne son nez d'un air gêné ».
La musique descendante et les accents graves symbolisent la gêne de l'éléphant.

3- FIDO-FIDO

Fido, Fido, le chien Fido
Est un chien vraiment ridicule;
On n'sait jamais s'il est su' l'dos,
Ni s'il avance ou s'il recule.
Il perd son poil et ses babines,
Ses oreill's traînent en lambeaux;
Quand il pleut il met des bottines,
Une casquett' quand il fait beau.
Pour lui donner un coup de fer,
On fait venir le praticien;
Et comme il ne voit plus très clair
On l'a conduit chez l'opticien.
Et lorsqu'il s'en va à la chasse
Il est forcé de mettr' des verres.
Les perdreaux rient, les pies l'agacent,
Et les lapins se roul'nt par terre.
Fido, Fido, le chien Fido
Est un chien vraiment ridicule;
On n'sait jamais s'il est su' l'dos,
Ni s'il avance ou s'il recule.

La musique :

Air guilleret, staccato (piqué, sautillant) pour ce chien ridicule. On peut imaginer le chien fou-fou courant et sautillant dans tous les sens.

4- LE MARABOUT

Ah ! Savez-vous comment, maman, le marabout s'endort ?
Vous l'ignorez encor...
Le marabout s'endort maman, debout sur une patte,
Comme les acrobates...
Comment peut-il dormir debout, maman, le marabout ?
C'est ça qui vous épate...
C'est son ange gardien, maman, qui lui tient l'autre patte,
Tout en lui racontant une histoire à dormir debout.

La musique :
Berceuse en ré bémol majeur.

5- LE NAUFRAGE

Près de la digue digue daine,
J'ai fait un bien joli bateau ;
Moi, j'en serai le capitaine,
Mon chien Fido le matelot.
Pour le gréer d'une mâture,
Fido m'apporte un gros bâton ;
Et pour lui servir de voilure,
J'ai dû ôter mon pantalon.
Mais j'ai la digue digue daine,
La mer avance au grand galop,
Une tempête se déchaîne,
Et digue digue vogue à l'eau !
En moins de rien je fis naufrage,
Tout fut rasé par l'aquilon ;
Me suis enfui sur le rivage,
Mon chien Fido sur mes talons !
« C'est une indigue digue daine,
C'est une indigue indignation !
Qu'avez-vous fait ma capitaine,
Qu'avez-vous fait d'vôt' pantalon ? »
« Il est parti pour l'Angleterre,
Tout droit dans cette direction.
Il servira aux higlanders
Qui n'en ont pas sous leur jupon ! »
Et digue digue digue daine,
Et digue, digue vogue donc !

La musique :
Joyeux allegretto dans le style populaire.

6- GRAMMAIRE

L'adjectif qualificatif

Est un mot qui nous fait connaître

Un défaut, une qualité,

Une façon d'être ou d'avoir été.

Exemple :

Ma tante est dingue

Mon oncle est timbré,

Mon frère est marteau

Tout l'monde est cinglé.

Mais la conduite de ma mère ne se qualifie guère,

Et la manière d'être de papa

Ne se qualifie pas.

L'adjectif qualificatif

Est un mot qui nous fait connaître

Un défaut une qualité,

Une façon d'être ou d'avoir été.

La musique :

Style de l'opérette pour une chanson Refrain, Couplet, Refrain (ABA : lab/mi/lab).

7- LE PETIT CHAT EST MORT

C'est le vilain monsieur de la maison voisine
Qui a tué minet d'un coup de carabine
Nous l'avons mis en terre au fond du jardinet ;
Près de lui j'ai posé la poupée de baudruche,
La bobine de fil, le coussin de peluche
Où ronronnait Minet.
Et depuis la pluie tombe et mouille le jardin
Le vieux marronnier pleure sur la petite tombe ;
Les feuilles ont du chagrin.

La musique :

Complainte, une des plus belles mélodies du recueil, avec un accompagnement somptueux et ravélien ; les arpegges de la seconde partie suggèrent la pluie qui tombe et inonde le jardin. Conclusion délicate.

8- TOUT L'MONDE EST MECHANT

Je vais construire sur le sable
Une frégate de corsaire,
Et si le vent m'est favorable,
A marée haute je prends la mer.
Tout l'monde est méchant sur la terre,
A marée haute je prends la mer.
J'invite le diable à mon bord,
S'il veut de moi pour capitaine,
Pavillon noir à têt' de mort
Tu flotteras à ma misaine.
Tout l'monde est méchant sur la terre,
A marée haute je prends la mer.
De Cadix à Valparaiso,
Du Cap Horn à la Trinidad,
Je coulerai tous les vaisseaux
A portée de mes caronades !
Tout l'monde est méchant sur la terre,
A marée haute je prends la mer.
Et mon navire chargé d'or
Je reviendrai couvert de sang
Déposerai tous mes trésors
Aux genoux de ma pauvre maman.
Tout l'monde est méchant sur la terre,
Tout l'monde est méchant sauf ma mère ;
Tout l'monde est méchant sur la terre,
Tout l'monde est méchant sauf ma Maman.

La musique :

Tendre chanson du petit marin qui construit une frégate de corsaire avec du sable.

9- LA SOURIS D'ANGLETERRE

C'était une souris qui venait d'Angleterre
Yes, Madame, yes, my dear,
Elle s'était embarquée au port de Manchester
Sans même savoir où s'en allait le navire
No, Madam', no, my dear.
Elle avait la dent longu' comme une vieille Anglaise
S'enroulait dans un plaid à la mode écossaise
Et portait une coiffe en dentelle irlandaise.
Dans le port de Calais, elle mis pied à terre,
Yes, Madame, yes, my dear,
Elle s'en fut bien vite à l'hôtel d'Angleterre,
Et grimpa l'escalier tout droit sans rien leur dire,
No, Madam',
No, my dear,
Le grenier de l'hôtel lui fut un vrai palace,
La souris britannique avait là tout sur place,
Du whisky, du bacon, du gin, de la mélasse.
Chaque soir notre miss faisait la ribouldingue
Yes, Madame, yes, my dear ;
C'était toute la nuit des giques des bastringues,
Les bourgeois de Calais ne pouvaient plus dormir,
No, Madam', no, my dear,
En vain l'on remplaçait l'appât des souricières,
Le Suiss' par le Holland', le Bri' par le Gruyère,
Rien n'y fit, lorsqu'un soir on y mit du Chester.
C'était une souris qui venait d'Angleterre,
Yes, Madame, yes, my dear.

La musique :

La chanson la plus célèbre de Manuel Rosenthal, sur un mouvement de gigue pointée. Trois couplets coupés par un refrain chanté comme une révérence (*Yes, Madame, yes, my dear*). La souris se régale de whisky et de bacon (chant de diva « comiquement emphatique »), mais cette ribouldingue eut une fin lorsque l'on mit du chester dans les souricières... Marche funèbre, très large et religieusement interprétée.

10- LE VIEUX CHAMEAU DU ZOO

Le vieux chameau du zoo, tout bossu tout bancal,
Promène tristement sa tête horizontale...
Il cherche vainement quelque fleur tropicale,
Et rêve aux sables d'or de son pays natal !...
Qui lui rendra jamais le paradis d'Allah !
L'ombre des oliviers et le chant du fellah ?...
On lui a tout ravi ;
mais il garde en tout cas l'air de la flûte arabe au son des derboukas...
Et comme un diamant noir de quatre vingt carats
Son oeil reflète encor son lointain Sahara
Ah ! Ah !

La musique :

Démarche bancal et mélodie orientale nostalgique.

11- LE BENGALI

J'avais le plus joli de tous les bengalis ;
Il chantait tout le jour
Mille chansons d'amour
Cui, cui, cui, cui, cui,
cui, cui ,
Cui, cui, cui,
Cui, cui, cui,Cui,
Quand il n'était pas sage,
Je mettais dans sa cage
Un morceau de pain sec
Pour qu'il y fit son bec
Mais quand il était mignon
Je lui donnais du bon mouron
Du millet, du chenevis,
Et même un morceau de biscuit, cuit, cuit
Cuit, cuit, cuit, cuit,
Cuit, cuit, cuit,
Cuit, cuit, cuit,Cuit,
Mais tout passe, tout lasse, tout casse.
Bengali tomba dans la casserole où cuisait la soupe aux choux
Et nous l'avons mangé tout cuit, cuit, cuit,
Cuit, cuit, cuit, cuit,
Cuit, cuit, cuit,
Cuit, cuit, cuit, Cuit.

La musique :

Trilles et cui-cui ne manquent pas à cette chanson légère.

12- L'ORGUE DE BARBARIE

C'est un vieil orgu' de Barbarie
en acajou tout vermoulu,
Il a subi tant d'avaries
La tant moulu, tant remoulu,
Qu'à chaque tour de manivelle
On a le trac qu'il se détraque
Au milieu de sa ritournelle,
Au milieu de sa ritournelle
« Il commence à perdre la mémoire »
Se plaint l'aveugle à barbe noire,
Et sur le coffre un singe rit
A chaque note qu'il oublie
C'est un vieil orgu' de Barbarie
Qu' a tant moulu tant remoulu,
C'est un vieil orgu' de Barbarie
Qu'a tant moulu qu'il n'en... peut... plus.

La musique :

De la nostalgie dans cette valse presque lente, que moud le vieil instrument.

LA CLEF DES CHANTS

ASSOCIATION RÉGIONALE DE DÉCENTRALISATION LYRIQUE RÉGION NORD-PAS DE CALAIS
/DIRECTION PATRICK BÉVE

La Clef des Chants offre un nouveau type de rapport à l'art lyrique pour lui donner droit de cité auprès d'un large public parfois éloigné des Maisons d'Opéra. Son projet artistique, autant atypique qu'inédit, couvre de multiples champs d'actions : la production d'œuvres lyriques accompagnée de résidences de création, la diffusion de spectacles en région Nord-Pas de Calais et la sensibilisation de nouveaux publics.

Dans un souci de revivifier une offre de proximité, chaque nouvelle saison artistique propose un large éventail de genres et de formes allant de l'opérette à l'opéra contemporain en passant par l'opéra baroque, le théâtre musical ou encore l'opéra de rue.

Maître d'œuvre dans le montage d'événements d'envergure, la Clef des Chants porte également une attention particulière aux formats plus intimistes afin d'aller au plus près des publics, là où ils se trouvent.

Ainsi, la Clef des Chants a su initier et développer au fil de ses quatorze années d'existence un véritable réseau de diffusion qui compte opéras, scènes nationales, théâtres municipaux et salles des fêtes mais également des espaces plus inattendus tels que cafés, tramways, sites de production industriels ou espaces urbains.

Au-delà de la confiance renouvelée des « compagnons » de la première heure, chaque nouvelle aventure compte de nouveaux partenaires artistiques, producteurs et diffuseurs partageant l'ambition commune de « penser » le lyrique autrement.

La Clef des Chants reçoit le soutien du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, du Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles Nord-Pas de Calais - et l'aide des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

www.laclefdeschants.com