

« LA REVUE DE CUISINE, Gourmandises littéraires et musicales »

L'Equipe artistique, le spectacle	p. 2 - 3
Mise en scène, animation pédagogique	p. 4
Au Menu	p. 5
Création Maison	p. 6
Extraits	p. 7
Action éducative proposée autour du spectacle	p. 8
Action pédagogique au Collège Edmond Rostand / Mars 2015	p. 9
> Commentaires des élèves et professeurs	p. 10
> Photos de la représentation au Collège E. Rostand	p. 12

EQUIPE ARTISTIQUE :

Violon > Yves DESMONS
Violoncelle > Odile GABRIELLI
Clarinete > Daniel PALOYAN
Basson > Frédéric BARON
Trompette > Philippe NAVA
Piano > Christelle ABINASR
Récitant > Frank GETREAU

L'équipe artistique réunie pour ce projet est composée notamment de deux membres du Quintette à vent de Marseille, Frédéric Baron et Daniel Paloyan, et du comédien Frank Gétreau déjà partenaire du Quintette pour les spectacles « Cinq sur scène » (1996), « Le Basson de Notre Dame » (2002) et « Visages d'Henri Tomasi » (2005).

Depuis de nombreuses années, l'Institut Français des Instruments à vent propose de découvrir la musique contemporaine à travers les instruments à vent, ainsi que des formations élargies (ici piano, trompette, violon et violoncelle) pour donner à entendre au public, connaisseur ou amateur, des programmes toujours plus innovants.

LE SPECTACLE

Des instruments porteurs d'émotions

Les instruments à vent sont, encore aujourd'hui, omniprésents dans les musiques de films, illustrant à merveille les sentiments des personnages ou même les sensations : la vivacité du vent, la douceur du bois et la rondeur du cuivre accompagnent avec une justesse étonnante les expressions humaines.

A l'instar de la voix, dont les nombreuses intonations peuvent exprimer autant de sentiments différents, les instruments à vent permettent une **palette d'interprétations infinie**. Ceux-ci sont associés dans la formation que nous proposons pour une invitation musicale à la fois complète et riche : **la trompette peut notamment montrer la puissance ou la solennité, clarinette et basson proposent de multiples variations, comme la douceur ou la tension des cordes - violon et violoncelle**. Mais cette formation est passionnante car **tous les instruments sont indispensables** pour ouvrir à toutes les possibilités musicales, en donnant du sens aux actions et aux sensations suggérées par les auteurs.

Les compositeurs et arrangeurs ont alors la mission délicate de **transmettre au spectateur**, à travers leurs musiques, les émotions exprimées dans l'œuvre littéraire, théâtrale ou cinématographique.

Un « voyage gastronomique » entre notes et mots

La cuisine, parce qu'elle montre l'attention portée aux autres et aux plaisirs simples de la vie, est un vecteur essentiel d'échange et de convivialité. Depuis toujours, elle est **au centre des relations sociales** car elle permet d'établir un lien, de réunir autour d'un repas des personnes différentes. Mais elle est aussi **représentative d'une culture, d'une identité, un vrai medium de communication**... La musique accompagne ou illustre ici les mots de grands auteurs français. La Gastronomie, décrite parfois comme « l'humanisme de la table », sera le thème universel de ce spectacle.

Il s'agit d'un programme très ouvert, pour mettre en lumière la cuisine, sous toutes ses formes, à travers des musiques et des textes, issus d'époques et d'auteurs différents : un vrai **« Voyage gastronomique et artistique »**. Il existe de multiples textes dans la littérature **française** qui abordent l'art culinaire, la France étant reconnue mondialement comme LE pays de la Gastronomie. Les écrivains français connus pour

être amateurs de bonne chère, et auteurs de textes qui la célèbrent, sont légion : **Alexandre Dumas, Honoré de Balzac** pourraient à eux seuls faire l'objet d'un spectacle.

Les compositeurs et leurs musiques pourront être choisis selon l'époque du texte qui l'accompagne, ou illustreront le sujet du texte. Ce **dialogue continu** entre textes et musiques sera servi par le **comédien Frank Gétreau**.

Un spectacle adapté au goût de chacun

La « **Revue de Cuisine** » de **Bohuslav MARTINU** (1927) est une joyeuse fantaisie mettant en scène, dans une terrible intrigue amoureuse, des personnages comme le Pot, le Couvercle, le Fouet à crème, le Torchon, et le Balai, dans une partition étincelante d'humour. Grand succès à l'époque, la pièce n'a rien perdu de son charme ni de sa fraîcheur, dans son évocation d'un jazz délicieusement daté.

Autour de cette œuvre centrale, les organisateurs pourront choisir la durée du repas, proposer une « carte » des plats à leur public, faisant de chaque concert une expérience inédite. On pourra donc imaginer un menu (avec entrée, plat, dessert, mais aussi amuse-bouches, accompagnement, boissons, pousse-café...) plus ou moins riche ou diététique selon les goûts.

L'éventail des possibilités littéraires et musicales est très large, ainsi nous souhaitons donner un véritable choix à l'organisateur pour déguster notes et mots. Le programme peut donc s'adapter à tous les « palais » pour **élaborer ensemble un menu original**, selon :

- ◆ Le cadre du spectacle :

Il pourra s'agir d'un lieu en **plein air** (en choisissant des textes plus « tonitruants », plus intenses), d'un **théâtre** ou une **salle** polyvalente, de **festivals**, galas, fêtes de village. Mais nous imaginons aussi le spectacle prendre corps dans un lieu en rapport avec la cuisine : **restaurants, librairies-restaurants, restaurants accueillant des événements culturels**, ou encore écoles formant aux métiers de la restauration, congrès et salons destinés aux restaurateurs, caves vinicoles, voyages organisés... Le spectacle pourra intégrer totalement le lieu, et être joué au moment où des cuistots travaillent à côté, pourquoi pas en préparant une recette décrite dans le spectacle ?

- ◆ Le public :

Il est naturellement lié au cadre dans lequel le spectacle est joué. Nous pouvons adapter le choix des textes, plus techniques par exemple, face à des **connaisseurs** (étudiants des métiers de la restauration, public des salons de restaurateurs, restaurants gastronomiques) ou au contraire proposer un **spectacle plus ludique et pédagogique aux enfants** (*voir description dans la mise en scène*).

- ◆ Une thématique :

L'organisateur pourra choisir, toujours à la carte, un programme qui mette en valeur un thème plus précis, comme par exemple la Provence. Les auteurs ont été prolifiques sur ce thème dans notre région : Alphonse Daudet, Frédéric Mistral, pour ne citer qu'eux. On pourra ainsi adapter le choix des textes à la gastronomie locale (sud-ouest, corse, savoyarde etc.).

- ♦ Une période de l'Histoire :
Étant donné la palette très large de textes de la littérature française sur le thème de la cuisine, nous pouvons proposer des variantes **de différentes périodes historiques**. Les grands **Classiques** ne seront pas oubliés (ex : la recette des Tartelettes amandines dans *Cyrano de Bergerac*), mais on pourra également proposer des **textes plus modernes**, et construire le menu selon une époque particulière.
- ♦ Les instruments de musique :
L'organisateur aura le choix de plusieurs plats, mettant en valeur les différents instruments, séparés, associés ou ensemble, tels les ingrédients d'une recette. On pourra lui proposer des « entremets » (solos, duos, trios) ou une « soupe » (tous les instruments ensemble), ou d'autres mélanges originaux.

Mise en scène

Le spectacle est un **dialogue continu entre textes et musiques**, un menu préparé avec l'organisateur, et servi sur scène par le comédien Frank Gétreau, et ses acolytes musiciens. Le comédien éclaircira les choix des textes et musiques, lors d'interventions émaillées de citations, « bons mots », ou d'anecdotes.

Les costumes, un élément essentiel

Les costumes ont une fonction très importante pour présenter ce spectacle particulièrement vivant, sur ce thème de la cuisine qui donne libre cours à l'imagination : le « **serveur** » **Frank Gétreau** décline le menu, habillé de noir et blanc comme l'exige la tradition. Les « **cuistots** » (**musiciens**) à qui il passe commande portent toques et tabliers immaculés ou tachés de sauces diverses...

On pourra **adapter les costumes et la scénographie** au thème ou au choix plus précis fait par l'organisateur, selon les variantes décrites ci-dessus.

Une proposition pédagogique ludique :

le « Méli-mélo de musiques de films »

A l'heure où les enfants développent leur goût, ils le découvriront sous un angle différent, en **écoutant des textes célèbres d'auteurs amoureux de la cuisine**, puis en associant le plaisir de manger à des musiques qu'ils connaissent : pour un « Méli-mélo de musiques de films et dessins animés » sur le thème de la cuisine, ils devront deviner les films correspondant aux musiques (ex : *Ratatouille*).

Pour les aider, le comédien et récitant Frank Gétreau se lancera dans une illustration en **mimes et indices** qui devrait faire travailler les zygomatiques ! Ils pourront de plus **découvrir la musique contemporaine** à travers ce thème et ce programme très ludiques.

AU MENU

PROGRAMME AU CHOIX (enrichi selon les demandes des organisateurs) :

- **ŒUVRE CENTRALE : La Revue de Cuisine de Bohuslav MARTINU** - musique et texte.

Cette joyeuse fantaisie met en scène, dans une terrible intrigue amoureuse, des personnages comme le Pot, le Couvercle, le Fouet à crème, le Torchon, et le Balai, dans une partition étincelante d'humour. Grand succès à l'époque, la pièce n'a rien perdu de son charme ni de sa fraîcheur, dans son évocation d'un jazz délicieusement daté.

- **ŒUVRES LITTÉRAIRES** tirées des poèmes, romans, pièces dramatiques de : APOLLINAIRE, BALZAC, BARTHES, BAUDELAIRE, BRIAT-SAVARIN, CHABROL, DAUDET, DURAS, FLAUBERT, FOUREST, HUGO, MAUPASSANT, MOLIERE, PREVERT, PROUST, RABELAIS, SAINT-EXUPÉRY, ZOLA...

- **MUSIQUES**

La Valse au chocolat et aux amandes de Satie

La tartine de beurre de Mozart

Mix Périchole et Pomme d'Api d'Offenbach

Jeux de Gargantua de Satie

Libiamo de Verdi

Chanson à boire de Ravel

Les soupers du Roy de Lalande

La truite de Schubert...

- **ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES** : arrangements de musiques de films liés à la thématique culinaire par Solange BARON, à choisir parmi :
 - . Machine à manger des Temps Modernes, mus. de Charles CHAPLIN
 - . La Cuisine au Beurre et Le Grand Restaurant, mus. de Jean MARION
 - . La Grande Bouffe, mus. de Philippe SARDE
 - . L'Aile ou La Cuisse, mus. de Vladimir COSMA
 - . La Soupe aux Choux, mus. de Raymond LEFEVRE
 - . Delicatessen, mus. de Carlos D'Alessio
 - . Une Affaire de goût, mus. de Jean-Philippe GOUDE
 - . Merci pour le chocolat, mus. de Franz LISZT
 - . Ratatouille, mus. de Michael GIACCHINO
 - . Les Emotifs anonymes, mus. de Pierre ADENOT
 - . La Femme du Boulanger, mus. de Vincent SCOTTO
-

CREATION
La Revue de cuisine
- Gourmandises littéraires et musicales -

présentée le 11 AVRIL 2014 A VENELLES (13).
Dans le cadre de « Mon Echappée Belle », festival jeune public

Ce spectacle est un dialogue continu entre textes et musiques, un menu décliné par le comédien en tenue de serveur, et les musiciens-cuistots vêtus de toques et tabliers. La « Revue de Cuisine » de Bohuslav MARTINU constitue le plat de résistance de ce repas imaginaire. En hors-d'œuvre, fromage, dessert et autres friandises seront proposés à la dégustation :

Musiques :

La Valse au chocolat et aux amandes de Satie
La tartine de beurre de Mozart
Mix Périchole et Pomme d'Api d'Offenbach
Jeux de Gargantua de Satie
Libiamo de Verdi
Chanson à boire de Ravel
Les soupers du Roy de Lalande
La truite de Schubert...

Textes, extraits de :

Gargantua de Rabelais
La soupe de la Mamée de Chabrol
Cyrano de Bergerac : Les tartelettes amandines de Rostand
Courrier sud de Saint-Exupéry
Enivrez-vous de Baudelaire
Et aussi Prévert, Flaubert, Briat-Savarin...

Cerise sur le gâteau : méli-mélo de musiques de films sur le thème de la cuisine.

Brigade en cuisine :

Violon : Yves Desmons
Violoncelle : François Baduel
Clarinette : Daniel Paloyan
Basson : Jean-Pierre Borne
Trompette : Jean-Marc Régoli
Piano : Christelle Abinasr

Garçon de salle :

Récitant : Frank Gétreau

*Photos : Stéphan le Doaré
Lieu : Salle des fêtes de Venelles*

ACTION PEDAGOGIQUE PROPOSEE

1ère action réalisée les 10 et 13 MARS 2015 - Collège Edmond Rostand (Marseille 13e)

ACTION EDUCATIVE PROPOSEE :

Le projet pédagogique autour de « *La Revue de cuisine* » de Bohuslav Martinu, a pour objectif principal de transmettre aux jeunes le **lien enrichissant et ludique entre trois Arts au cœur de la culture française : la musique, la littérature et les plaisirs de la table**. Tous trois sont d'ailleurs souvent intimement liés : les écrivains français connus pour être amateurs de bonne chère, et auteurs de textes qui la célèbrent, sont légion : Rabelais (« Pantagruel ») bien sûr, mais aussi Alexandre Dumas ou Honoré de Balzac, pour ne citer que les plus connus.

La Revue de cuisine de Bohuslav Martinu emmène tout d'abord le jeune spectateur dans un **récit musical entre mélodrame et humour**, dans lequel les instruments de cuisine / musique deviennent des personnages hauts en couleur ayant des attitudes propres à leur usage, mais aussi des sentiments « personnels » dans une ambiance survoltée... jusqu'au « climax » et à la résolution de l'affaire qui les occupe tous : *la casserole va-t-elle enfin retrouver son amoureux le couvercle ?*

Puis des extraits variés de **musiques classiques et contemporaines** suivent : une musique qu'ils découvrent souvent pour la première fois, qui exprime des ambiances légères ou tendues, réveille en chacun une **multitude d'émotions**, et ne nécessite aucune connaissance préalable.

Les **textes** dits par Frank Gétreau **donnent une intonation, transmettent aux collégiens le langage riche des auteurs français** qui y abordent la gastronomie, et le simple fait de manger, de boire... ou encore la faim, cruelle après ce catalogue des plaisirs. **En effet, les textes permettent aux collégiens de découvrir l'expression, par un vocabulaire varié, des différentes sensations** (voir, sentir, goûter, entendre, toucher...) **et émotions** qui y sont associées (envie, excitation, gourmandise, plaisir, satiété, vitalité, culpabilité, dégoût, manque aussi...). L'abécédaire donne de plus l'occasion d'une belle **interactivité** avec les jeunes spectateurs, qui vont chercher sur le principe du « Petit Bac » quel aliment commence par A, B, C, D...

Enfin, ils peuvent reconnaître des **références** connues à travers la musique de **bandes originales de films** ayant pour thème la cuisine en particulier (*La soupe aux choux, Ratatouille...*).

La mise en scène est aussi soignée et ludique : les musiciens sont des cuistots, le comédien un serveur, le piano se transforme en rivière où se pêche *La Truite* de Schubert, la baguette du directeur devient un fouet à pâtisserie, les musiciens font la « sieste » après un bon repas, puis tambourinent des casseroles avec leurs cuillères !

Construction du programme

La construction du spectacle, et de cette action en particulier, est pensée comme un dialogue continu entre texte et musiques, via un menu à composer « à la carte » avec les professeurs, qui pourront profiter de cette occasion pour aborder différemment avec les collégiens les auteurs ou encore la musique classique et contemporaine, et en particulier le rôle à la fois universel et précis des instruments, qui traduisent à merveille les expressions humaines. L'action aura de plus un volet convivial, puisqu'elle pourra faire le lien avec l'intérêt actuel très fort pour la cuisine, particulièrement mise en lumière ces dernières années, dans tous les milieux sociaux et les médias : un retour aux valeurs du « bien manger », du partage mais aussi de la créativité à la portée de tous, ce que nous souhaitons motiver chez les jeunes lors de cette action.

Intérêts pour les collégiens :

- découvrir « La Revue de cuisine », œuvre musicale centrale du Répertoire
- redécouvrir la musique classique et contemporaine qu'ils peuvent connaître à travers le cinéma
- mener une réflexion sur l'histoire et les émotions exprimés par une musique instrumentale, le rôle de la musique dans le cinéma, médium à priori mieux connu des adolescents
- découvrir les grands auteurs français sous un angle nouveau, et le sens qu'ils donnent à la nourriture et la gastronomie (expression des sensations et émotions)
- développer la créativité des collégiens en leur proposant de réaliser seuls un texte, une recette ou une musique en lien avec les thèmes abordés

Déroulement :

Possibilité de préparer l'action en amont du spectacle en partenariat avec les cuisines des établissements, pour une illustration concrète sur place du lien entre musique, littérature et cuisine.

Proposition faite aux élèves de réaliser eux-mêmes, au choix : une recette qui sera dégustée à l'occasion de la représentation à venir, un texte à lier avec la musique des artistes pour une improvisation au moment du spectacle, ou une improvisation musicale en rapport avec un texte ou un met...

Nombre de séances :

- 1 séance d'intervention pédagogique pour deux classes en même temps, avec deux intervenants (le comédien et un musicien) pour l'introduction à la musique classique et contemporaine, et au lien avec la littérature. Il est nécessaire d'aborder les deux aspects ensemble.

-1 représentation d'une heure du spectacle par collège (classes concernées sont réunies)

Nombre de classes : 4 dans un collège, ou possible pour 2 classes ensemble de deux collèges différents, durant l'année scolaire 2015-2016.

Classes concernées : de la 6ème à la 3ème - à préciser avec les enseignants intéressés

> Déroulement à prévoir dans 4 collèges différents, soit 8 séances pédagogiques avec 2 intervenants et 4 représentations au total.

« La Revue de cuisine - gourmandises littéraires et musicales »
Intervention pédagogique et spectacle

Donnés le mardi 10 et vendredi 13 mars 2015 dans l'auditorium
du Collège Edmond Rostand - 13013 MARSEILLE

Une proposition de l'Institut Français des Instruments à vent

<p>Compte-rendu des élèves de 6e 2 et de leur professeur, Servane Guégan.</p>

« Globalement, les élèves de 6ème 2 ont beaucoup apprécié ce spectacle. Sur 21 élèves, 16 recommanderaient ce spectacle et voudraient qu'il soit rejoué à d'autres élèves.

Ils ont su apprécier la lecture des textes marquée d'émotion, d'humour et son caractère théâtral, bien que certains élèves aient eu quelques soucis de compréhension lors de certaines lectures qu'ils ont trouvé trop rapides. Plus généralement, si les moments de lecture ont été plus difficiles pour eux, les moments de musique ont été préférés.

Ils ont aussi beaucoup aimé le fait de participer lors de l'abécédaire. Le « pianocktail » a suscité de beaux moments de rêverie chez les élèves. Le jeu rapprochant la nourriture à la musique et plus généralement aux autres arts a pu les surprendre mais les a conquis.

Ils ont adoré voir des instruments et voir des artistes jouer « en vrai » (je cite). Ils ont su aussi apprécier les jeux autour des instruments utilisés pour l'occasion (ustensiles) et l'écho du piano.

Enfin, certains élèves ont ressenti une certaine frustration devant un temps de spectacle trop court à leurs yeux... Et un élève a manifesté une plus grande frustration disant que ce repas manquait d'un dessert !!

Merci à vous. »

**Commentaires des élèves de la 6e « illettrisme » du Collège E. Rostand
et de M. ABASSI, leur professeur de français**

Aux questions : « Avez-vous aimé ce spectacle ? Si oui, pourquoi ? », voici ce que les 6 élèves du groupe ont répondu :

« J'ai aimé l'acteur. Il a bien parlé. On comprenait bien ce qu'il disait et les musiciens, c'était trop bien ! J'ai aimé le violoncelle, le violon et le piano ! » Amina.

« J'ai aimé parce que c'était un peu drôle et il y avait une scène musicale à chaque fois. Il y avait de la musique. J'ai vu le violoncelle, la trompette, le violon, etc. » François.

« J'ai aimé la pièce parce qu'il y avait des instruments : le violoncelle, la trompette, la clarinette. Aussi, j'ai aimé le théâtre. Et tout ça, j'ai aimé ». Oussama.

« Le théâtre était bien. J'ai tout aimé » Fatoumata.

« J'ai bien aimé les musiques, l'acteur, les textes, les instruments. Mais le plus que j'ai aimé, c'est le violoncelle : c'était magnifique. Et aussi, j'ai aimé les déguisements : c'était dans le thème et drôle aussi. Le piano avait un son qui fait sursauter. Le théâtre était bien. J'ai tout aimé. » Yassine.

« Moi, j'ai bien aimé « La Revue de Cuisine ». Mais « L'Enfance de Gargantua », j'ai moins aimé car je ne comprenais pas grand-chose. La première pièce était plutôt enfantine. C'est pour ça que j'ai aimé. La deuxième, j'ai aimé mais l'histoire était bizarre. Il y avait de la musique que j'ai beaucoup aimée et même les instruments ». Halide.

Commentaire de leur Professeur de français Ali ABASSI :

La Revue de cuisine : la seule pièce comestible au monde ! Et qui se savoure avec les yeux et les oreilles ! Le jeune spectateur, improvisé gourmet, comme l'adulte bon-vivant, se délectent en effet de chaque rebondissement littéraire et culinaire offert par des acteurs-musiciens à la drôlerie enthousiaste et communicative.

Le mot et la note, glissant de texte en texte sur le verbe tonitruant d'un monsieur au verbe volontiers gouailleur et toujours complice avec les enfants, mettent alors en appétit les spectateurs qui, au fond de cette gourmande marmite littéraire, rissent lentement au feu doux des mots et des sons...

Des pièces littéraires aux pièces musicales : une suave pièce montée s'élabore sous nos yeux amusés, d'autant plus flattés que les sons sortent magiquement d'instruments de musique que les enfants n'ont que peu ou jamais vus. On en reprendrait bien un petit peu. Allez, rien que par gourmandise ! Peut-être la prochaine fois ?

Et si pendant ce spectacle sucré-salé, on proposait aux enfants de goûter des mets, n'en seraient-ils pas invités, là aussi, à goûter les mots ?

Quant au temps de préparation : il reste indispensable, en guise d'apéritif, mieux, de hors d'œuvre, en harmonie avec le plat principal du vendredi.

Un grand merci à vous tous pour ce bon repas théâtral qui rappelle plus que jamais à quel

point le théâtre est un art du spectacle vivant ! »

PHOTOS de la Représentation

« La Revue de cuisine - gourmandises littéraires et musicales »

13 mars 2015 au Collège Edmond Rostand

