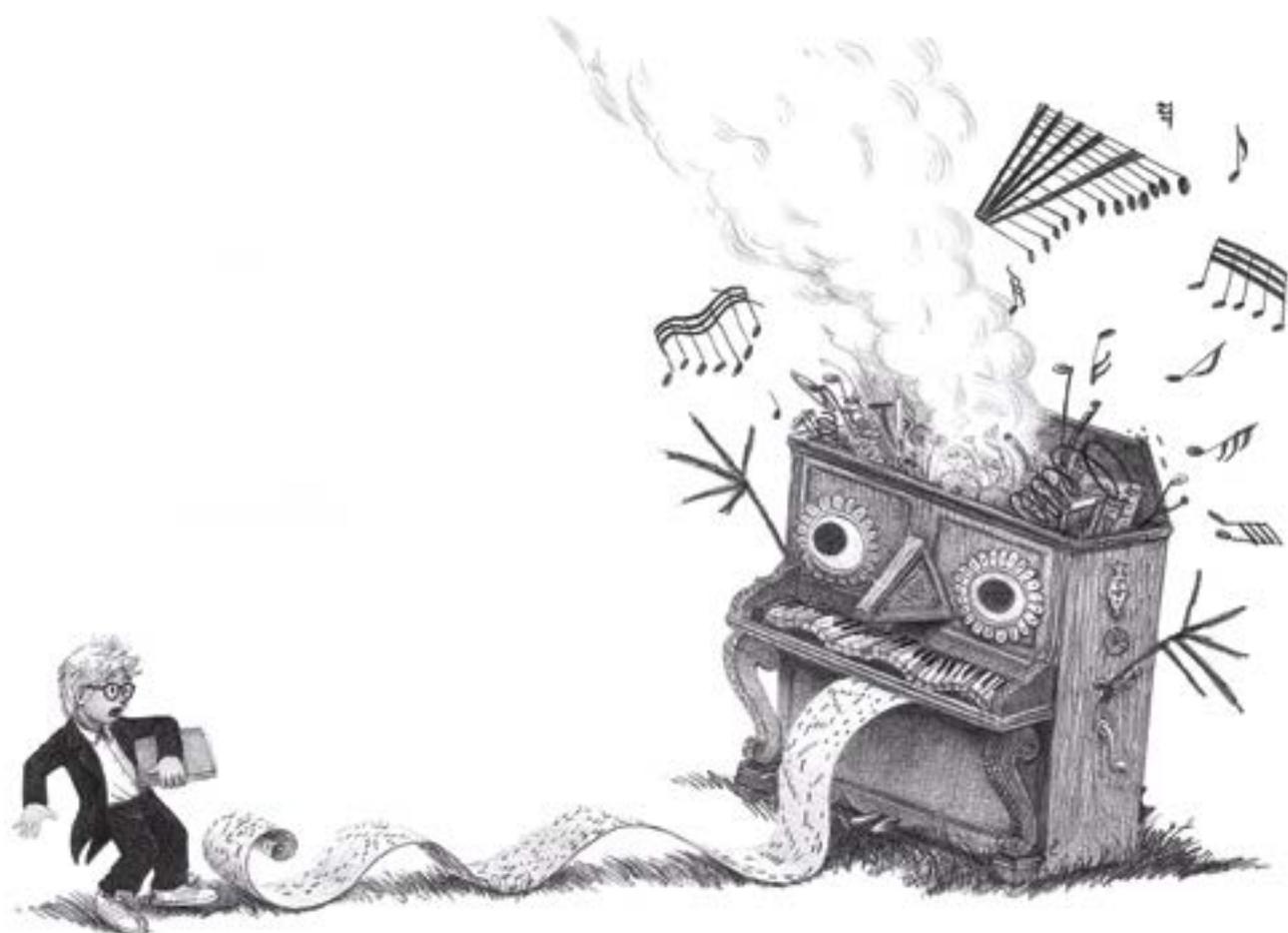

LE CHÂTEAU DES PIANOS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BERRY LOIRE PUISAYE

Loiret
votre Département

La lecture en musique et dessinée

Ce spectacle est articulé sur la lecture du conte **Le château des pianos** de Pierre Créac'h, (ed. Sarbacane 2014).

À côté du conteur, des dessins réalisés en live (par l'auteur-illustrateur du livre), sont filmés et projetés sur un grand écran.

Un pianiste accompagne l'histoire en jouant des oeuvres du répertoire sur piano. La musique, soutien émotionnel et dramatique, bruitage, ou encore musique diégétique, fait partie intégrante de l'histoire.

Le conte

Rémi, pianiste en herbe, doit passer le concours du conservatoire. Affolé par le trac, il s'enfuit et tombe sur un mystérieux château abandonné. Il découvre alors une incroyable collection de vieux pianos désaccordés, nostalgiques et gémissants...

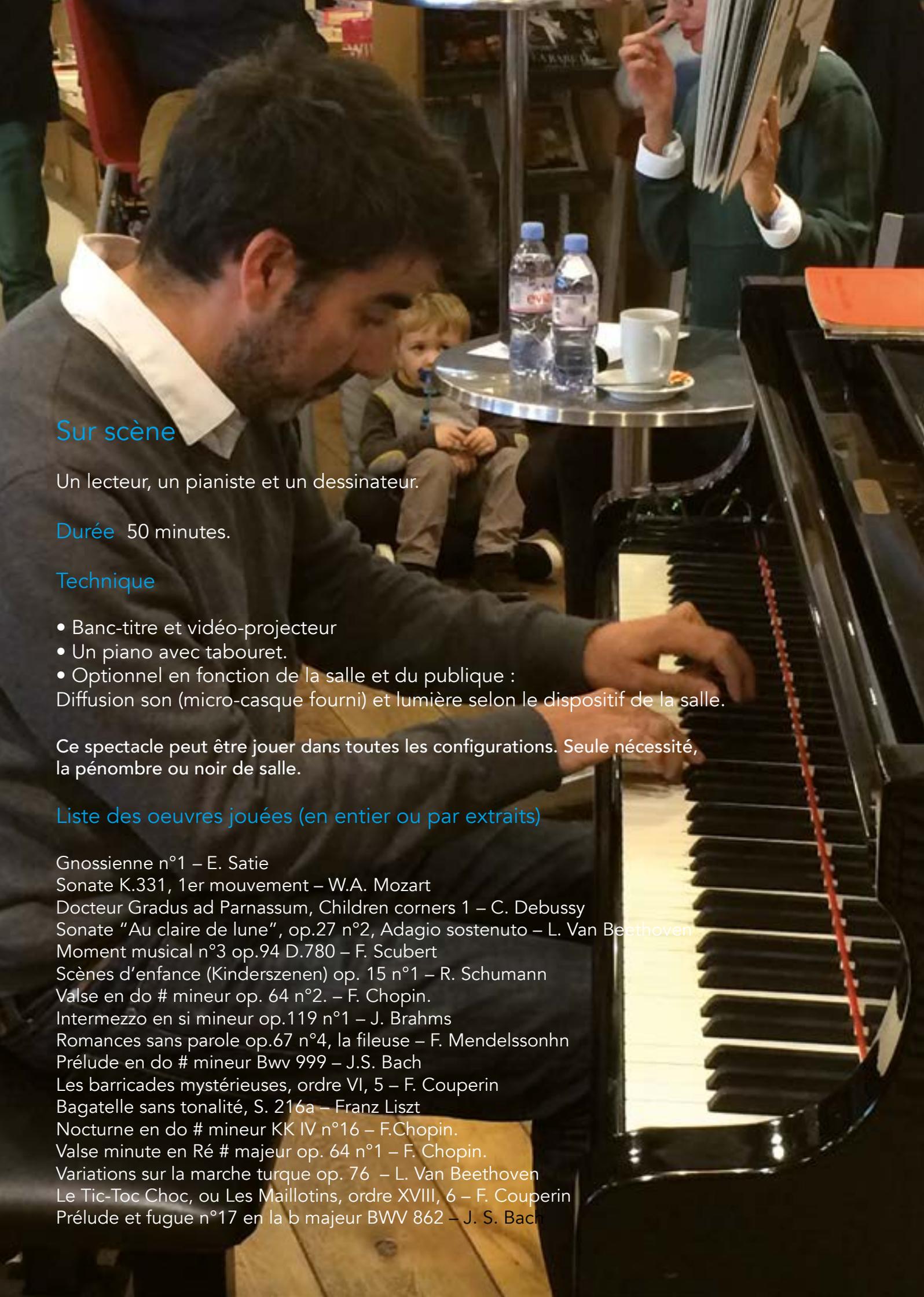
Il y a là le clavecin de Bach, le pianoforte de Mozart, le pianino de Chopin et tant d'autres encore... Aidé par le chat Cluster, malicieux maître des lieux – et clin d'oeil au chat d'Alice, Rémi entreprend d'écrire une musique pour redonner vie aux vieux pianos. Les instruments sont ici des personnages cocasses et touchants, et le solfège, une aventure captivante peuplée d'êtres amusants et poétiques.

Pour finir, la musique composée par Rémi fera réapparaître en personne les grands maîtres, sortant des pianos tels des génies s'évadant de la lampe d'Aladin...

Apport pédagogique

- Une aventure surprenante et mystérieuse, semée de références à Lewis Carroll.
- Une découverte drôle, vivante et intelligente du solfège et de la composition musicale, avec Philomène, l'araignée fileuse de portées, Octave, l'armure qui distribue dièses et bémols, ou encore le Piano Pouventail et le Métronome géant, maître du temps et de la mesure !
- Une oeuvre harmonieuse accessible à tous, parlant des génies des siècles passés et leurs rapports aux instruments à clavier si propices à la composition.
- Cette histoire s'adresse aux petits et grands à partir de 5 ans.

A man with a beard, wearing a grey sweater over a white collared shirt, is seated at a black grand piano. He is looking down at the keys, playing. In the background, a young child sits on the floor, and another person stands holding a large stack of papers. A small round table next to the piano holds two water bottles and a white coffee cup on a saucer. The setting appears to be a cafe or a small performance space.

Sur scène

Un lecteur, un pianiste et un dessinateur.

Durée 50 minutes.

Technique

- Banc-titre et vidéo-projecteur
- Un piano avec tabouret.
- Optionnel en fonction de la salle et du publique :
Diffusion son (micro-casque fourni) et lumière selon le dispositif de la salle.

Ce spectacle peut être jouer dans toutes les configurations. Seule nécessité, la pénombre ou noir de salle.

Liste des oeuvres jouées (en entier ou par extraits)

Grossienne n°1 – E. Satie

Sonate K.331, 1er mouvement – W.A. Mozart

Docteur Gradus ad Parnassum, Children corners 1 – C. Debussy

Sonate "Au claire de lune", op.27 n°2, Adagio sostenuto – L. Van Beethoven

Moment musical n°3 op.94 D.780 – F. Schubert

Scènes d'enfance (Kinderszenen) op. 15 n°1 – R. Schumann

Valse en do # mineur op. 64 n°2. – F. Chopin.

Intermezzo en si mineur op.119 n°1 – J. Brahms

Romances sans parole op.67 n°4, la fileuse – F. Mendelssohn

Prélude en do # mineur Bwv 999 – J.S. Bach

Les barricades mystérieuses, ordre VI, 5 – F. Couperin

Bagatelle sans tonalité, S. 216a – Franz Liszt

Nocturne en do # mineur KK IV n°16 – F.Chopin.

Valse minute en Ré # majeur op. 64 n°1 – F. Chopin.

Variations sur la marche turque op. 76 – L. Van Beethoven

Le Tic-Toc Choc, ou Les Maillotins, ordre XVIII, 6 – F. Couperin

Prélude et fugue n°17 en la b majeur BWV 862 – J. S. Bach

Dessins réalisés en live et extraits du texte

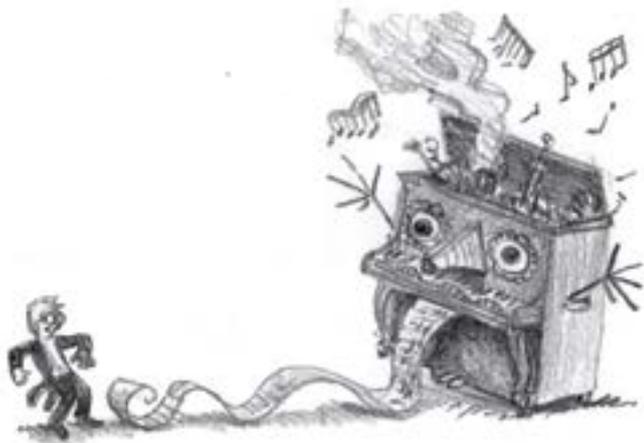
Un silence inhabituel régnait. Le château, quasiment recouvert de lierre, semblait dormir paisiblement. En haut de quelques marches, la porte d'entrée non plus, n'était pas fermée. Rémi s'y engouffra. Il faisait sombre. On distinguait mal le décor. Presque à l'aveugle, Rémi s'aventura dans un couloir.

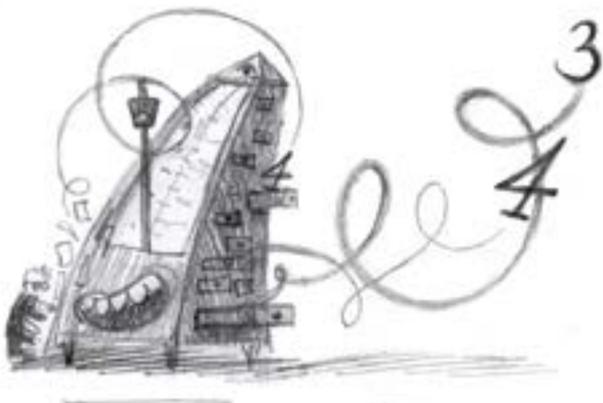
En effet, Rémi, brûlant de curiosité avait passé la tête. Immédiatement, les pianos claquèrent couvercles et capots et se refermèrent comme des huîtres. Le jeune garçon n'en revenait pas. Toute une collection de pianos anciens, pianofortes, pianos carrés, pianos droits et à queue, clavicornes, épinettes et clavecins... Quelle magie !

Rémi courait d'un clavier à l'autre, les pianos reprenaient avec jubilation.

Le Piano Pouventail joua de plus belle.
« Encore une vilaine pie prétentieuse !
Aboya-t-il. Tu viens jusqu'à moi ? Tu n'as pas peur ?
– Bonjour, Piano Pouventail. Je voudrais les clés de sol et de fa, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour les vieux pianos, vous savez ?

– Vous comptez en dormant ? Vous comptez quoi ?
– Hé ! Je ne compte pas les moutons, non, je compte les temps. C'est indispensable. Rien de pire que les longs silences pour se perdre dans la mesure. Si moi, le métronome de Maelzel, je m'y perds, alors où irons-nous ? ... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4...

Les lignes mélodiques doivent vivre. Si tu veux émouvoir les vieux pianos, je peux t'apporter les notes de passage, les gruppetti et les trilles, les appoggiatures et autres petites notes ; je t'aiderai dans tes intentions. Je peux t'apprendre le rubato : l'art de voltiger sur les temps.

Pierre Créac'h
auteur- illustrateur-compositeur

Pierre Créac'h est un artiste polyvalent. Il fusionne ses talents autour de l'écriture de contes illustrés musicaux pour petits et grands. Il les écrit, les dessine, mais aussi, compose et réalise les bandes sonores.

La musique classique et le dessin sont ses amours de toujours. Passionné de voix et de fiction, il multiplie les moyens pour emmener son public dans un monde narratif rempli de poésie, de mystère et de tendresse.

D'abord diplômé du Conservatoire de musique de Montpellier en piano et composition, il passe par la très réputée école d'art graphique Penninghen (qu'il ne quit-tera plus puisqu'il y enseigne depuis quinze ans le dessin académique et l'illustration). Ce double cursus va orienter sa carrière vers une pluralité toujours en mouvement entre le son et image. Il signe en 2007 un premier livre-disque détonnant, **Le Silence de l'Opéra** (éditions Sarbacane) un conte musical onirique raconté par le regretté Jean Rochefort. Cette œuvre obtient un grand succès presse et publique (grand prix du disque jeunesse Charles Cros 2008.)

Sept années de réflexions plus tard, en 2014, paraît **Le château des pianos** (éditions Sarbacane), lu cette fois par le très apprécié Pierre Arditi. (Double prix dont le prix du livre-disque jeunesse la plume de Paon 2015 et le grand prix la plume d'or 2015.)

En 2016, son troisième album, **Le fantôme de Carmen** (éditions Sarbacane), peut-être son album le plus drôle, est lu par l'irremplaçable Yolande Moreau.

Pierre Créac'h est amené à rencontrer régulièrement des classes de primaire et collège, en France et à l'étranger, pour parler de son métier, et par le biais d'ateliers créatifs, développer le sens de l'écoute musicale, le dessin en lumière ou l'écriture de conte.

Ses impressions de tirages lithographiques en séries limitées l'amènent à multiplier les expositions en France. Ses originaux ont été exposés en France, en Italie et jusqu'en Corée du Sud.

Actuellement représenté par Lora Fountain et David Camus pour l'édition d'une part, Christophe Ledannois pour l'audiovisuel d'autre part, il s'attelle à réaliser des projets toujours aussi ambitieux.

Jean Manificier

auteur | acteur | metteur en scène

C'est en pratiquant la scène dès son plus jeune âge et en collaborant avec tous les acteurs du spectacle vivant que Jean Manificier forge les bases de son métier d'homme de théâtre.

Depuis plus de vingt ans, il élabore et met en scène des spectacles qui mêlent musique classique et arts de la scène. Des années de rencontres et de productions qui l'emmèneront du théâtre des Champs Élysées où il réalise la scénographie des premiers Grands Prix Radio Classique avec Cécilia Bartoli, William Christie et Charlotte Rampling aux Jeunesses Musicales de France. Il écrit et met en scène plusieurs projets de grande envergure avec l'orchestre de Paris, l'orchestre de l'opéra de Rouen, de l'opéra de Lille, de l'opéra d'Avignon, et l'orchestre Lamoureux.

Ces concerts seront le point de départ d'une longue collaboration avec le chef d'orchestre Fayçal Karoui, qui lui donnera les moyens de réaliser des performances inédites avec l'orchestre de Pau Pays de Béarn. Une vingtaine de spectacles verront le jour et établiront les bases d'une forme de concerts populaires que Jean Manificier écrit et met en scène. Il participe au projet L'orchestre prend ses quartiers pour lequel il scénographie la *Symphonie fantastique* de Berlioz et la *Symphonie du Nouveau Monde* de Dvorak captée par France Télévision. Le seul spectacle du *Concert du Nouvel An* au zénith de Pau rassemble 12 000 personnes chaque année. Il enregistre *L'Amour Masqué* avec l'orchestre d'Avignon pour les éditions Actes Sud.

Durant cette période, il collabore également avec Rémy Cardinale et son armée des Romantiques, avec le quatuor Modigliani, le quatuor Anches Hantées et le quatuor Capriccio. Il met en scène le duo de pianistes Fromentin-Plancade et travaille au spectacle *Cha(T)rivari* avec Philippe Geluck. Il incarne le Parain Drosselmayer dans *l'Histoire d'un casse noisette* d'Alexandre Dumas sur la musique du célèbre ballet de Piotr Tchaïkovski avec l'Orchestre de Paris à la Philharmonie. C'est sur la base de ces années de travail et des outils qu'il a élaborés au contact des musiciens classiques et chefs d'orchestres que Jean Manificier décide en 2013 de tenter l'expérience d'une saison musicale en direction d'un public qui ne va pas ou rarement au concert. En 2015 le projet prend le nom de [AUTREMENT CLASSIQUE](#).

Rémy Cardinale

pianiste | pianofortiste | chambriste

Rémy Cardinale est un musicien extrêmement curieux des musiques et répertoires de toutes les époques. Il a développé un goût particulier pour l'interprétation des œuvres sur instruments historiques.

Il reçoit au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris les enseignements de Ventislav Yankoff, Pascal Devoyon, Christian Ivaldi et Ami Flamer où il obtient un 1er Prix de piano et un 1er Prix à l'unanimité de musique de chambre. Il effectue un cycle de perfectionnement de musique de chambre avec le trio Pantoum et entre dans la classe de préparation aux concours internationaux de Jean-Claude Penneret et travaille alors à l'occasion de master classes avec Paul Badura-Skoda, Gyorgy Sebök, Léon Fleischer, Charles Rosen, Véronika Hagen, Valentin Herben.

Passionné par les instruments historiques, Rémy Cardinale étudie le pianoforte auprès de Patrick Cohen, et remporte le 4ème Prix du concours international de Bruges (2001) et le 1er Prix de pianoforte au CNSM de Paris. Rémy Cardinale se consacre intensément à la musique de chambre. Aux côtés d'Alexis Kossenko, d'Atsushi Sakai, de Sébastien d'Hérin et de Christophe Robert, Rémy Cardinale est membre fondateur des Musiciens de Monsieur Croche qui explore la musique française selon les préceptes de Debussy. Leur enregistrement des concertos et cantates de Rameau chez Alpha a suscité les commentaires enthousiastes de la critique (5 de Goldberg, 4 étoiles du Monde de la Musique, 4f de Télérama).

En 2007, il donne un concert à la cité de la musique à Paris dans le cadre du domaine privé « John Eliot Gardiner » et se produit au festival de Bach en Combraille pour un récital autour « des grands pianistes de Bach ». Il est invité à jouer deux concertos de Mozart avec l'orchestre de chambre Arte dei Suonatori ainsi qu'en récital avec le flûtiste Alexis Kossenko dans le cadre du festival Strings and Bows en Pologne.

Rémy Cardinale a entamé une étroite collaboration avec la violoniste Hélène Schmitt avec laquelle il a enregistré chez Alpha un disque consacré à Mozart et Beethoven sur instruments historiques qui paraîtra en février 2011. L'année 2010 est marquée par la naissance de « L'Armée des Romantiques » dont Rémy Cardinale est co-fondateur avec son ami flûtiste, Alexis Kossenko. Ils ont notamment investi le Temple de foyer de l'âme, où ils se produisent tous les deux mois.

Autrement Classique

Production et diffusion de créations autour de la musique classique

Établie à Briare dans le Loiret, Autrement Classique mène une recherche artistique construite autour du répertoire vocal et de la musique de chambre. Opéra, mélodie, lied, mélodrame, théâtre musical, sont la base de notre travail, travail de création qui permet de tisser un lien fort entre la musique classique et un public qu'elle ne parvient plus à toucher.

Autrement Classique conçoit des formats originaux pour offrir de nouvelles expériences cognitive et sensorielle au public, dans des salles de concerts, mais aussi dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la musique. L'excellence musicale est au cœur de notre travail qui s'appuie sur la collaborations d'artistes de renommée internationale tels que Julie Mathevet, Anne le Bozec, Sophie Marilley, Juliette Mars, Sabine Toutain, Michael Malvicek, le quatuor Anches Hantées. L'association a acquis et restauré en 2017 un piano Érard demi-queue série 1 de 1904 à cordes parallèles et développe ainsi un vaste de travail de découverte et de dialogue en itinérance sur le département du Loiret, la Région Centre Val de Loire et plus largement sur l'ensemble du territoire national.

Autrement Classique collabore dans sa communauté de communes à un projet de médiation culturelle établi sur l'année et qui se compose d'ateliers en milieu scolaire. Ces ateliers permettent aux élèves de rencontrer les musiciens et artistes, de découvrir les instruments et les pratiques, mais aussi de participer à des projets communs construits autour de l'écriture ou de la pratique du chant. C'est ainsi qu'en 2022 Autrement Classique mettra en chantier la comédie musicale Pantin Pantine en collaboration avec orchestre.

Plus largement Autrement Classique poursuit un travail d'éducation populaire avec des concerts qui font raisonner la musique sous différentes formes et thématiques et qui permettent au public d'apprendre tout en se divertissant au fil du concert. Le festival itinérant Les journées du piano romantique est un parfait exemple de ce travail de médiation culturelle tout public qui axe les concerts sur les instruments, leur restauration et leur histoire. Un biais unique pour faire rentrer les spectateurs néophytes dans la musique tout en satisfaisant les amateurs les plus exigeants. Autrement Classique invite également de jeunes artistes, pianistes et chanteurs, afin qu'ils puissent effectuer des galops d'essais dans des programmes de concert et partagent la scène avec des artistes chevronnés.

La politique artistique de l'association déjà très sensible au répertoire vocal (elle organise pour la troisième années consécutive un stage de chant lyrique) se tournera dans les prochaines années vers une programmation de plus en plus liée à la voix. Ce sera le cas avec le travail que nous allons entreprendre avec Anne le Bozec autour de la mélodie française et du lied allemand et avec Sophie Marilley autour de l'opéra. Une création lyrique aura lieu chaque année donnant l'occasion à de jeunes artistes de faire leur premier pas dans une vraie production.

Maison du piano historique

La maison du piano historique

Jean-François Tobias fonde en 2021 la Maison du Piano Historique. Son but, récupérer, restaurer et exposer au public des instruments que des propriétaires peu scrupuleux destinent souvent à la déchetterie. C'est l'idée d'un espace comprenant un atelier de restauration et une salle d'exposition où les pianistes pourront venir essayer et choisir des pianos pour leurs futurs concerts. Un lieu d'accueil pour un public curieux d'en savoir plus sur cet artisanat exceptionnel de la restauration. La Maison du piano Historique collabore avec Autrement Classique afin de redonner vie à ces instruments au coeur du spectacle vivant.

Médiation culturelle autour des pianos hérard

Jean-François Tobias, fondateur de la Maison du Piano Historique, proposera des rencontres autour du piano ÉRARD 1904 et des pianos présents sur le plateau, afin de parler de leur fabrication et de leur histoire ainsi que de la sonorité particulière propre à chacun d'eux. Il fera partager au public qu'il soit jeune ou moins jeune sa passion de la restauration et son travail acharné de détective pour reconstituer l'arbre généalogique des instruments qu'il sauve de l'oubli.

Les instruments

Autrement Classique a acquis et fait restaurer par Jean-François Tobias un piano ÉRARD du début du XXe siècle. Cet instrument est un demi-queue à cordes parallèles dit modèle n°1 fabriqué de 1858 à 1931 à 10 000 exemplaires. C'est sur ce modèle que Gounod, Bizet, Saint-Saëns ont fait entendre pour la première fois des passages de Carmen, Faust ou Samson et Dalila. Ces instruments vieux de plus d'un siècle dorment souvent dans les caves ou les greniers de particuliers ou chez des collectionneurs. Leur restauration est d'autant plus importante qu'ils font partie de notre patrimoine. Cette remise en état demande de la patience, de l'attention et au final elle permet de retrouver un son et un rapport aux voix plus conformes à l'esprit de l'époque romantique.

S'il y a plusieurs chemins pour découvrir la musique classique, l'artisanat est l'un d'entre eux. C'est pour cette raison que notre piano Érard est le pivot de la médiation culturelle que nous mettons en place. En effet, la musique est intimement liée à l'artisanat par le biais des facteurs d'instruments. Sans cesse, compositeurs, interprètes et fabricants ont échangé leurs impressions et leurs désirs.

MAISON

DU PIANO HISTORIQUE

Autres sujets de développement possible en atelier ou rencontre

la rencontre avec l'auteur

La rencontre est accessible à partir de 5 ans (pour enfants et adultes).

- Introduction, la genèse de l'album.
- Interprétation au piano de quelques extraits du livre par l'auteur.
- Écoute d'un extrait du conte (avec projection des images si possibilité d'avoir au moins un mur blanc et l'obscurité dans la salle).
- Présentation d'originaux, des croquis et esquisses de recherche.
- Séance de questions-réponses avec le public.
- Dessin en live.

Trois séances maximum par jour, devant un groupe de 25 personnes maximum.

Un cours de dessin avec Pierre Créac'h

Sujets possibles :

sujet 1 : Apprendre et s'amuser à composer et dessiner les personnages drôlatiques du conte.

sujet 2 : Dessiner à la ligne et/ou dessiner en valeur un portrait réaliste d'un compositeur.

sujet 3 : Dessiner à la ligne et/ou dessiner en valeur un paysage.

Par groupe de 20 personnes maximum et par tranche d'âge :

- de 5 à 12 ans
- de 13 à 17 ans
- adultes

Durée : de 1 heure à 2 heures. Trois séances maximum par jour.

Pour les activités enfants :

matériel pour chaque participant :

- 1 crayon à dessin classique gris (graphite).
- 1 gomme.
- 1 feutre noir.
- 4 feuilles blanches A4.
- 1 feuille canson à grain A4
- du scotch repositionnable.

Pour les activités adultes :

matériel pour chaque participant :

- 1 crayon à dessin classique gris (graphite).
- 1 gomme + 1 gomme mie de pain
- 3 feuilles canson à grain format A4

matériel de présentation :

- 5 feuilles à dessin à grain, format raisin.
- un marqueur noir.
- une mine de plomb.
- de la pâte à fix.

MAISON

DU PIANO HISTORIQUE

CONTACT

Guilaine Dodane
Coordination et diffusion
06 69 56 54 26
guilaine.dodane@autrementclassique.com

AUTREMENT CLASSIQUE

ADRESSE POSTALE

51, rue Pascal 75013 Paris
www.autrementclassique.com
contact@autrementclassique.com

SIÈGE

Mairie de Briare - Place Charles de Gaulle
45250 Briare - 02 38 67 53 22
contact@autrementclassique.com

SIRET : 813 428 042 00036

Licence : 2 - 1088479

Licence : 3 - 1088480

APE : 9001Z

<https://www.autrementclassique.com>

Crédit photos AC

Site web

Abonnement