

LA LÉGENDE DU COLIBRI

Librement inspiré du conte
amérindien du colibri

CONTE MUSICAL ET ÉCOLOGIQUE POUR ORCHESTRE ET CHOEUR

MUSIQUE COMPOSÉE ET ORCHESTRÉE
PAR ANTHONY TOUZALIN

LIVRET ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE
PAR JONATHAN LOBOS

PAROLES
DE THOMAS VINCENT

Les photographies utilisées en illustration ont été prises lors de la première représentation de *La Légende du Colibri* par les élèves de l'Ecole des Arts de Moûtiers-Bozel (73), le 26 Juin 2019.
©Léo Previtali

SYNOPSIS

Tout va pour le mieux dans la grande forêt, avant que ne surgisse un feu immense que rien ne semble arrêter. Alors que tous les animaux semblent se résigner, seul le colibri, aussi vaillant que minuscule, se secoue les plumes pour lutter contre la voracité de l'incendie. Débute alors l'incroyable voyage initiatique qui fait de cette légende une quête vers l'inconnu et les inconnu-es.

Redécouvrez cette histoire dans une adaptation originale, colorée et vibrante, interprétée par les musicien-nés de votre chœur et de votre orchestre. Ce conte musical est composé pour valoriser la pratique de la musique en amateur, le faire ensemble ainsi que l'acceptation de soi et des autres.

FAIRE-ENSEMBLE SOLIDARITÉ TRANSMISSION

ÉCOLOGIE AGIR TOLÉRANCE NATURE VOYAGE

COURAGE VAILLANCE PERSÉVÉRANCE COLLECTIF

NOTE D'INTENTION

Un voyage initiatique.

Dans notre version de ce conte, nous développons plus en profondeur la légende bien connue du colibri, qui participe à enseigner l'éthique de toujours «faire sa part», quelle que soit ses capacités. Notre conte fait traverser au colibri une multitude d'épreuves, l'amenant toujours plus loin sur le chemin de l'apprentissage, de la solidarité et de la transmission. Sa persévérance s'inscrit dans un don de soi de longue haleine, il doit trouver à chaque épreuve la force d'entamer la suivante.

Sa quête l'amène à la rencontre des quatre éléments : l'air, son milieu naturel, mais également le feu, qu'il affronte, ainsi que la terre et l'eau, qui deviennent ses alliés.

Il s'aventure vers l'inconnu, dans de nombreux espaces qui enrichissent à la fois son expérience et les paysages musicaux qui l'accompagnent : forêt, montagne, rivière, ciel et profondeurs de la terre.

Il part vers les inconnu-es, lui le plus petit des oiseaux, et s'ouvre le temps d'une heure à une multitude de personnages colorés, sculptés dans la musique de l'orchestre : insectes, fleurs, reptiles, oiseaux et mammifères en tout genre.

Quête de soi et de l'autre.

Tout est une question d'échelle dans le texte. Pour le colibri, «ni oiseau ni insecte», tout est immense. Le conte s'ouvre et se développe sur de grands paysages naturels et une adversité écrasante, incarnée par le feu et le Grand Milan Noir, l'antagoniste de la pièce. Bien que tout le monde sous-estime le colibri, c'est bien lui qui parvient après moult péripéties à éteindre le feu.

Il doit pour cela réussir à s'accepter, reconnaître ses faiblesses et ses forces. Bien qu'il soit le plus petit des oiseaux, il est aussi le plus rapide. Toutefois, l'essence de sa force ne réside pas dans sa vitesse, mais dans sa capacité à transmettre l'envie d'agir, notamment par la parole et l'exemplarité. Il aime conter des histoires, rappelle le début de la pièce, et ses actes de bravoure savent semer l'inspiration chez les autres animaux.

Faire ensemble : interdépendance et solidarité.

La solidarité est souvent considérée comme une valeur naïve. Or, elle est, bien plus que la compétition et la «loi du plus fort», une base du règne animal et végétal.

Dans ce conte, la force du collectif est la clé pour arrêter le feu. Le colibri ne réussit jamais seul. Car il est toujours dans l'action et qu'il persévère coûte que coûte, il suscite l'envie d'aider chez les autres animaux. Tout au long de ses aventures, il se trouve ainsi soutenu par de petits animaux, comme des fourmis, des marsupiaux ou des saumons, mais également par des animaux effrayants comme les araignées, ou encore pourvus d'un «handicap» comme la taupe.

Malgré leurs faiblesses, ces animaux sont dotés de talents indispensables qui seront déterminants dans la lutte contre le feu.

Transmission.

La transmission orale parsème le conte, que ce soit via le gigantesque Arbre-Monde, patrimoine naturel commun, que dans chaque racine, chaque être vivant de la forêt.

C'est parce que la parole se relaie qu'elle parvient à résister au feu. C'est parce qu'elle est transgénérationnelle, via Ganef le vieil éléphant, que le colibri sait comment agir, et qu'il entame son voyage initiatique.

La légende du colibri se conclut comme la fin d'un cycle, où la parole le traverse et perpétue des valeurs intemporelles.

BIOGRAPHIES

Anthony Touzalin, compositeur.

Anthony Touzalin est artiste sonore et compositeur de musique de film, notamment pour des documentaires environnementaux, scientifiques et sociétaux. Il fonde son entreprise Emotive Muzik en 2014 et a depuis mis en musique plus de 170 projets diffusés sur France 2, France 5, Arte et Ushuaia TV ainsi que plusieurs films primés en festival.

Jonathan Lobos, librettiste.

Auteur et metteur en scène pour le Théâtre du Bruit, qu'il impulse en 2013. Il réalise depuis 2016 des créations anthropo-scéniques, qui questionnent le rapport complexe entre l'humanité et l'environnement. Mêlant art, écologie et militantisme, il crée Planète Plastique (2016), Là Le Feu (2019), Nauru-Norilsk (2021), ainsi qu'un festival d'éducation populaire (Cycles Effondré-es depuis 2019), et d'autres projets pédagogiques (Classe culturelle numérique zéro déchet, ateliers, etc).

LE THÉÂTRE DU BRUIT, STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET

Compagnie lyonnaise créée en 2013, aux créations anthropo-scéniques depuis 2016.

Le bruit, c'est souvent indésirable, parfois fracassant, ça se répand en société, crée la polémique et heurte la mélodie. Bref, c'est un mot gênant, un mot percutant ! À l'image de l'énergie collective qui porte la compagnie :

« Le principe est de toujours rester attentif à ce que notre monde actuel nous fait entendre. Nous pensons que le bruit ne demande qu'à devenir son quand il est perçu, et poésie quand il est ressenti. C'est en puisant dans cette source que nous pourrons créer de façon juste, et transmettre une parole forte, sincère, et populaire sur scène ».

ART / ÉCOLOGIE / MILITANTISME

LA MUSIQUE

Le Colibri est une oeuvre originale composée par le compositeur de musique de films Anthony Touzalin.

Cette oeuvre écrite pour orchestre et chœurs intègre également des instruments singuliers comme le piano, la guitare électrique et acoustique ou encore l'accordéon. L'ensemble propose un voyage unique et diversifié par les styles abordés. Notre conte musical repose sur la capacité innée de chacun à rêver et invite les spectateurs à invoquer leur propre imaginaire, au fil des 14 tableaux de cette histoire. De par son écriture, chaque musique dépeint un paysage qui vient servir la narration, invitant le spectateur à un véritable voyage musical et philosophique.

De par son écriture, les éléments mélodiques sont abordés par tous les pupitres de l'orchestre. Cette approche permet de valoriser l'ensemble des musiciens de l'orchestre dans l'interprétation de l'oeuvre. Des clarinettes aux trompettes, en passant par le piano, l'accordéon ou les saxophones, les thèmes musicaux sont interprétés par tous les musiciens.

Au commencement : la grande forêt, le colibri et le feu.

À travers sa musique d'ouverture, le conte s'ouvre au spectateur sur un plan large. La grande forêt, théâtre de notre histoire apparaît, accueillant en son coeur l'Arbre Monde. Commence alors l'histoire de *La légende du Colibri* et ses premières notes interprétées à la clarinette, avant que l'orchestre tutti vienne illustrer l'immensité de la grande forêt.

Soudain, le feu fait son entrée. Les cordes grincent, le piano résonne, introduisant le leitmotiv du feu, qui réapparaîtra à intervalles réguliers afin de maintenir une tension narrative.

Le thème du colibri apparaît également à plusieurs reprises dans l'oeuvre, avec notamment une version réduite pour piano et chœur, faisant la part belle aux paroles de Thomas Vincent.

A photograph of two female musicians in a dimly lit setting, likely a concert hall. They are both playing silver flutes. The musician in the foreground has long, straight brown hair and is wearing a light-colored top. The musician behind her has short brown hair and is wearing glasses and a white top. The background is dark with some warm, orange-toned lighting. A decorative vertical border with a blue and white diagonal pattern separates the image from the text on the right.

Quand la musique se fait personnage

L'histoire est ponctuée de séquences durant lesquelles la musique sert d'apparat pour illustrer la personnalité et les émotions d'un personnage en particulier.

Pour illustrer le feu qui vient dévorer la grande forêt, le compositeur utilise certaines cordes du piano comme éléments percussifs afin de créer un sentiment de malaise. Le tout est amplifié par des glissandos altérés joués aux violoncelles. Au fur et à mesure de la progression du feu dans la forêt, le leitmotiv du feu est enrichi d'autres instruments joués dans des jeux et tessitures étranges voir dissonantes.

Autre exemple, lors de la rencontre dans le tableau douze entre le roi et le colibri, ce dernier interpelle alors la cour du roi sur l'origine du feu dans la grande forêt. Le roi entre peu à peu dans une sorte de folie et de grandiloquence exagérée. Pour cette séquence, le compositeur a choisi d'illustrer l'humeur du Roi à travers un solo de batterie semi-improvisé. La musique s'intensifie au fur et à mesure de cet échange et se voit régulièrement ponctuée par des interventions du chœur.

ACTION CULTURELLE ET PÉDAGOGIE //

Anthony Touzalin et Jonathan Lobos, auteurs initiateurs du conte musical, sont associés au Théâtre du Bruit (Lyon 8).

Leurs diverses expériences pédagogiques auprès des publics jeunes comme adultes ont toujours eu pour mot d'ordre la transmission et le partage. L'échange est un axe essentiel du travail effectué autour du conte musical, autant auprès de l'équipe pédagogique que des élèves musiciens.

La musique comme la narration se veulent lisibles et sensibles. La poésie du conte autorise l'expression et l'imagination individuelle, pour une formidable expérience collective entre la scène et le public. Par ce projet, nous souhaitons attiser la curiosité et la créativité dans chaque discipline artistique, sur l'ensemble du processus de création et de répétitions, jusqu'à la représentation finale.

Un projet en quatre phases.

1 – Rencontre avec l'équipe pédagogique pour présenter l'oeuvre, fixer les objectifs et les modalités d'intervention :

- Connaître le projet d'école qui doit servir de référent à l'action éducative ;
- Définir les cadres d'intervention en fonction des moyens financiers et matériels (espace technique, cadre artistique) à notre disposition ;
- Déterminer la rôle de chacun dans l'action et élaborer un planning de travail.

2 – Interventions des auteurs au sein de la structure accueillante : encadrement des professeur.e.s, organisation de répétitions avec les élèves.

3 – Représentation.s du conte musical en public et en conditions professionnelle, sur scène sonorisée et éclairée.

4 – Evaluation du projet et de son impact sur l'école et son territoire.

Objectifs du projet.

- Proposer aux élèves et à l'équipe pédagogique de la structure un projet collectif qui développe le plaisir d'apprendre, le travail solidaire et l'autonomie, l'effort, la rigueur et la confiance en soi.

- Favoriser une participation active des élèves par les pratiques artistiques collectives. L'expérimentation musicale présente dans trois séquences, l'initiation et la découverte de développement d'un tel projet tant sur les aspects artistiques que techniques : musique, mise en scène, sonorisation, lumière, décor, texte conté, etc.

- Sensibiliser et donner envie de faire de la musique en collectif, en développant la motivation, l'épanouissement, la curiosité, le goût d'interpréter : le but est de provoquer une véritable rencontre entre les musiciens et l'œuvre.

- Développer la technique instrumentale des élèves, en partant de la pratique avec leurs professeurs pour aboutir à la mise en place collective de classes orchestrales et la représentation en public de l'œuvre.

Aspects pédagogiques et interventions des auteurs.

La création du conte musical La légende du Colibri au sein de votre structure, sera également portée par la volonté de s'appuyer sur les objectifs définis dans votre projet d'établissement. Nos interventions s'inscrivent dans une action continue tout au long du montage du spectacle, afin de garantir une coopération tant artistique que technique auprès des personnels enseignants que des élèves apprenants.

Nous proposons également d'approfondir la collaboration artistique par la mise en place de workshops thématiques : classe orchestre autour de l'interprétation de l'oeuvre en présence du compositeur, scénographie et mise en espace en présence de l'auteur du conte, etc.

Ouverture culturelle.

L'ouverture culturelle et le plaisir de partager doivent être encouragés. La pédagogie se nourrit aussi de la vie artistique et culturelle dans toutes ses dimensions. La rencontre avec l'oeuvre proposée et ses auteurs, tout comme l'expérience de la scène, constituent des éléments essentiels au plaisir et à l'épanouissement des apprentis artistes, enfants, jeunes et adultes.

LÉO PREVITALI

OFFRES PROPOSÉES

De la première lecture des partitions à la coordination de la performance finale, notre équipe aide votre orchestre à s'approprier *La Légende du Colibri* pour vivre ensemble une aventure musicale exceptionnelle. **Le conte musical est proposé en version autonome ou en version complète avec interventions pédagogiques sur mesure :**

1 - Montage du conte musical en autonomie :

Livraison du matériel pédagogique comprenant : l'ensemble des partitions au format PDF (conducteur + parties séparées), les maquettes musicales en MP3, le texte du conteur avec indications, ainsi que le tableau global du conte.

2 - Montage du conte musical en partenariat avec votre établissement :

Rencontre avec votre équipe pédagogique et l'orchestre, interventions dans l'année autour de l'oeuvre à travers des ateliers thématiques de composition, d'interprétation, de récit et de mise en scène.

À votre demande, une conteuse professionnelle de la compagnie peut être associée à vos représentations.

OEUVRE MUSICALE

Instruments présents :

- Choeur
- Flutes
- Clarinettes
- Clarinette Basse
- Sax Alto / soprano
- Sax Tenors
- Sax Baryton
- Trompettes
- Trombones
- Tuba / Euphonium
- Piano
- Accordéon
- Guitare acoustique / électrique
- Batterie
- Timbales / Glockenspiel / triangle
- Ensemble de cordes :
Violon 1, Violon 2, Altos, Violoncelle, Contrebasse.

Durée totale : 1H20, répartie en 21 tableaux contés

Livrables : Conducteur d'orchestre + parties séparées au format PDF, maquettes musicales en MP3, le texte du conteur avec les indications de mise en scène, le tableau global du spectacle.

Interprétation : L'oeuvre peut être jouée uniquement avec l'instrumentation présentée ici, écrite pour musiciens de 1er et 2ème cycle

Laure Gonthier, directrice

de l'École des Arts de Moûtiers-Bozel

L'école des arts a fait le choix d'interpréter La Légende du Colibri, oeuvre originale d'un compositeur vivant... Les rencontres de l'orchestre et du chœur avec l'oeuvre et le compositeur ont été des moments forts pour chacun.

Nos élèves ont été portés par la beauté du jouer ensemble, la rigueur que cela demande et la satisfaction d'avoir pris part à cette aventure collective. Une expérience formatrice qui portera ses fruits tout au long de leur pratique musicale ».

**Elise Boyer, professeure de piano
à l'École des Arts de Moûtiers-Bozel**

Musique magnifique mais aussi accessible, tant pour les élèves que pour le public ».

Chloé, élève clarinettiste

à l'École des Arts de Moûtiers-Bozel

J'ai tellement aimé bosser dessus ! Et faire partie des musiciens sur scène c'était exceptionnel ! C'est assez incroyable comme ça me submerge émotionnellement de voir/entendre grandir et mûrir un tel spectacle ».

CONTACTS

Compositeur
et coordinateur artistique :
Anthony Touzalin

Librettiste et metteur en scène :
Jonathan Lobos

Parolier :
Thomas Vincent

Edition des partitions :
Jean Chiavenuto

Orchestrateur :
Thibaut Rocheron

Graphisme, photographie,
captation vidéo :
Léo Previtali

Coline Prunaret

Chargée de production et de diffusion
pour le Théâtre du Bruit

contact.theatredubruit@gmail.com

06 88 63 57 34

06 85 39 72 24

<http://emotive-muzik.net/la-legende-du-colibri>

