

compagnia T P O

BAROCCO

dossier pédagogique

BAROCCO

compagnia
T P O
théâtre
interactif
pour enfants

“Barocco” est un spectacle qui a été créé par la compagnie TPO qui travaille à Prato en Italie.

TPO a été fondé en 1981 comme compagnie de théâtre visuel et dès le début il crée des œuvres originales de théâtre d’images pour le public de l’enfance.

Actuellement, il travaille sur une recherche concentrée sur l’utilisation de la technologie interactive pour l’animation des images et des sons c’est à dire une forme de théâtre “d’immersion” où tout le monde est protagoniste, les acteurs, les danseurs et le public.

TPO

LE SPECTACLE

"Barocco" propose un jeu sur la surprise et l'émerveillement, une promenade sur des pas de danse dans les salles d'un château enchanté qui s'inspire au château de Vaux - le - Vicomte, en France, au milieu des formes, des couleurs, et des sons de l'art baroque qui rappellent beaucoup l'imaginaire de l'enfant, ses envols, ses rebonds et ses élans.

Il y aura deux danseuses qui nous feront découvrir cet endroit d'exception comme si on était dans un petit théâtre en carton rempli de trucages et d'images bizarres, avec le vent qui ouvre les portes, qui fait bouger les rideaux et qui nous transporte d'une salle à l'autre.

Chacune de ces pièces symbolise un élément artistique de l'univers baroque: la danse, la musique, la peinture, le théâtre, l'architecture.

Un maître de cérémonie tout spécial nous fera voyager dans ce château enchanté; une bulle transparente télécommandée sur scène et qui rappelle, avec ses jeux mécaniques, le mouvement des planètes.

Le château qui est donc le protagoniste de ce spectacle danse avec les danseuses dans un mouvement continu et chacune de ses salles réserve des surprises. Voilà, nos yeux et nos oreilles sont invités à entrer dans un monde où tout peut se transformer avec le souffle de la beauté.

"Barocco" s'adresse à un public d'enfants de 6 à 10 ans mais il est également riche de suggestions pour les adultes

POUR LES ENSEIGNANTS

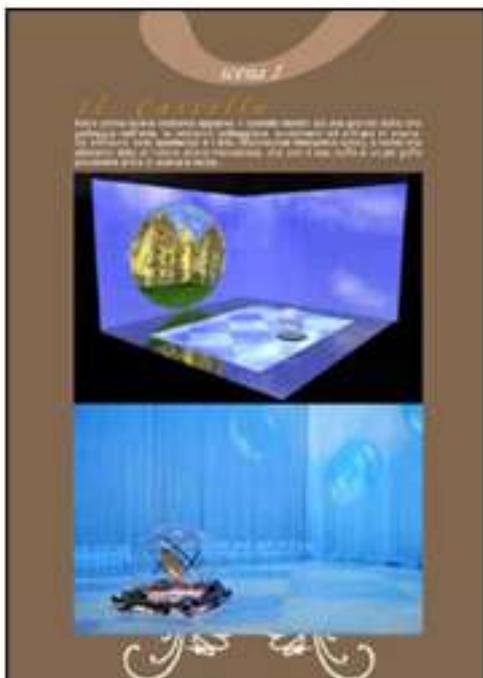
Le parcours de cet educational est composé de trois parties:

trois parties

1

1 Partie spectacle

où l'on fait voir la succession des scènes, pratiquement une storyboard.

2

2 Partie éducation/connaissance

où l'on choisit pour chaque scène des contenus historiques et culturels qui ont trait au "Baroque" et que l'on présente de façon accessible aux enfants.

3

3 Partie jeu

où l'on présente des jeux qui correspondent au thème de la scène.

Edu

Il était une fois ... et il est encore... un merveilleux château

Tout d'abord il faut dire qu'à l'époque baroque, les châteaux en France, qui étaient très à la mode, n'étaient pas construits pour se défendre comme au Moyen Age mais étaient plutôt devenues de fabuleuses résidences de campagne où les nobles allaient se reposer et s'amuser. Un de ces châteaux, le château Vaux-le-Vicomte fut construit pour être tout simplement merveilleux.

Son histoire commence avec **Nicolas Fouquet**, qui décida quand il devint Ministre des Finances sous Louis XIV, de restructurer le petit château qu'il avait acheté quelques années auparavant... Il fit appel à trois artistes: Le Vau qui s'occupa du projet-château, Le Brun qui s'occupa de la décoration de l'intérieur, les meubles et les tableaux, et le Nôtre qui s'occupa du jardin; ces trois artistes créèrent donc le château qui devint le plus beau château de l'époque avec son "jardin à la française"...

Le château connut une brève mais très intense période de gloire. Parmi les célèbres invités, il y eut le poète La Fontaine - tout le monde connaît ses fables - 239 pour être exact- on les raconte encore aujourd'hui... vous connaissez "le renard et le corbeau", n'est-ce pas?

La grande fête d'inauguration du château eut lieu le 17 août 1661 en la présence du Roi Louis XIV!

C'est une nuit magique, de rêve, la nuit du triomphe de Nicolas Fouquet. Voilà les nobles qui arrivent, les hommes et les femmes portent des habits somptueux de toute beauté, beaucoup de plumes flottent gentiment au gré de la petite brise, les broderies en or et les dentelles étincellent de partout. Le ROI et la Reine Mère arrivent... Le dîner est servi pour 1000 invités dans de la vaisselle en or et ils goûtent des mets extraordinaires et exquis qui ont été créés par le célèbre chef Vatel.

La musique de fond est elle aussi exceptionnelle, c'est celle du compositeur italien Lully. Des acteurs et des actrices jouent une comédie de Molière: "Les Fâcheux" A l'extérieur..... lumières, torches, bougies et reflets de mille sortes sur l'eau; à l'improviste voilà une actrice qui surgit d'un coquillage et qui se met à déclamer, les grottes s'illuminent et les cascades rejouissent... mais le plus beau doit encore arriver! Le faste et les éclats multicolores des feux d'artifice tout autour du château...

Cependant ce sera bien vite la chute pour Nicolas Fouquet.

Quelques semaines plus tard il sera arrêté sur l'ordre du ROI. La légende veut qu'il fut arrêté par pure jalousie du ROI à cause de son si merveilleux château. En réalité son sort était déjà prévu avant l'inauguration du château car il avait été accusé d'avoir volé dans les Caisses Royales.

Le château Vaux-le-Vicomte en France

Edu

BAROQUE... qu'est-ce que'est?

Le mot "baroque" indique le plus souvent le style des palais, des églises, des maisons, c'est à dire un style architectonique; mais c'est aussi un style de meubles, de lampes, de décor d'intérieur, c'est à dire un style de l'art décoratif; et aussi de peinture, sculpture, poésie, musique et théâtre.... C'est le style d'une période qui va de 1600 jusqu'à la moitié de 1700.

Le terme "Baroque" a été cependant inventé bien plus tard, à la fin de 1700, et par conséquent les artistes baroques ne savaient pas qu'ils étaient baroques... Mais il en est souvent ainsi; quelque chose arrive et ce n'est que plus tard qu'on lui trouve un nom. Il est également intéressant d'observer que le mot "baroque" est utilisé pour la première fois pour dire qu'une chose est très "extravagante", "bizarre", et ce n'est qu'à la fin du 19ème siècle qu'il prend une connotation positive; ce n'est qu'à ce moment-là que l'on s'aperçoit que les œuvres baroques n'étaient pas seulement "bizarres", mais qu'elles étaient également pleines d'imagination, de beauté et qu'elles rappelaient les rêves. On peut également dire qu'une chose qui est faite aujourd'hui est "baroque" si elle est fastueuse, opulente, bariolée, et bien entendu "bizarre".

Mots clés

Mouvement

C'est là une période riche en découvertes scientifiques qui changeront la façon de penser des gens. On découvre par exemple la circulation du sang, on étudie le mouvement des planètes et des étoiles...

Voilà pourquoi les architectes, les sculpteurs et les peintres projeteront des constructions et développeront leurs œuvres autour de l'idée de mouvement en essayant de créer une sensation de flottement et de sinuosité... c'est-à-dire comme si tout était en mouvement.

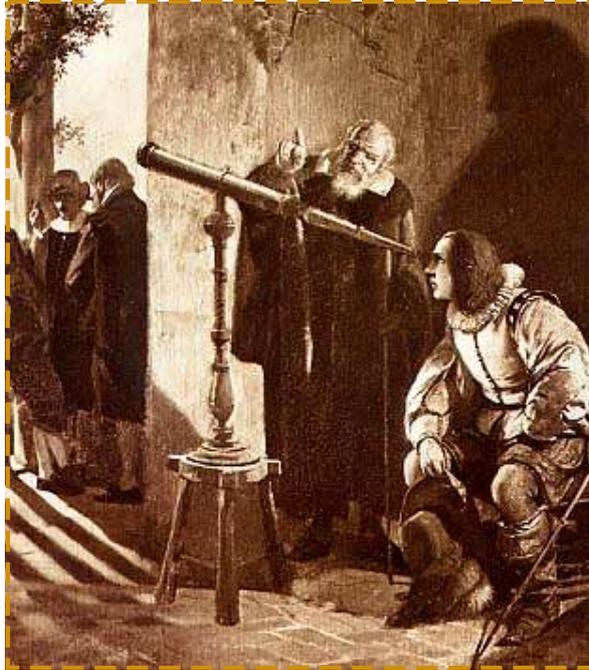
Image

Comme apparence, comme illusion de quelque chose qui en réalité pourrait être différent. C'est toujours la pensée scientifique qui influence pendant toute cette période la façon de penser et d'imaginer des gens... On découvre en effet que connaître les choses ne dépend pas seulement de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons; par exemple les hommes avant l'époque du baroque, croyaient que la terre était plate et ensuite, grâce à la science, ils découvrent qu'elle est ronde!

A cette époque, montrer et se montrer à outrance est très important, et l'art devient un moyen pour exprimer cette idée-là; par exemple la décoration des maisons ou des meubles devient de plus en plus opulente et imposante car elle exprime le goût d'un chacun, sa richesse, et sa puissance.

Edu

La Science

Le 17ème siècle constitue une époque exceptionnelle...

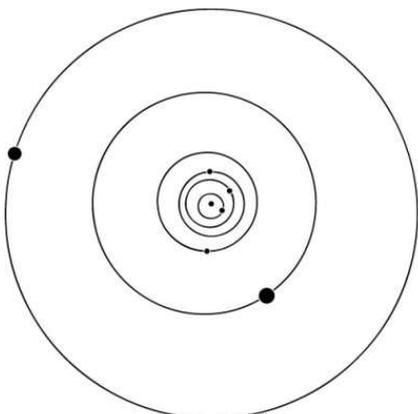
Pendant des siècles et des siècles l'homme a vécu au milieu des mythes, des dieux, de la magie, de la superstition. Puis il découvre que la nature est mathématique et alors toutes les croyances du passé passent au rebut.

C'est à cette époque que l'on invente les télescopes et les microscopes, mais c'est surtout la langue de la mathématique qui prend beaucoup d'importance.

La physique et l'étude des planètes représentent le savoir dans toute sa grandeur et noblesse.

Grâce à la mathématique et parce que les savants pensaient que la nature se comportait comme une machine, ils réussissent à établir des règles précises sur le fonctionnement des phénomènes.

Ils devront encore travailler pendant longtemps avant de trouver les bonnes explications... mais en entendant beaucoup de magies se dissipent, comme par exemple dans le cas des aimants que l'on croyait magiques et qui auront désormais une explication! L'intérêt pour les sciences se retrouve jusque dans le comportement des gens même si c'est encore de façon plutôt superficielle... comme par exemple on s'amuse en jeux de société à faire des expériences de physique..

La science du théâtre TPO

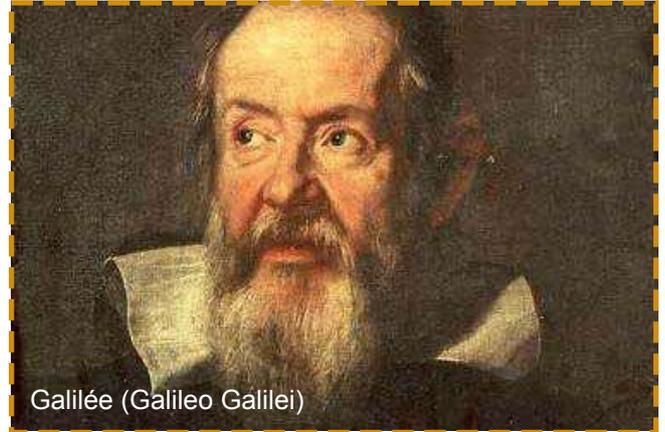
Les images du spectacle "Barocco" ont elles-aussi été construites avec l'aide de la mathématique et de la physique; elles ne sont pas magiques! Les images et les sons sont élaborés par un ordinateur et il y a des ingénieurs qui créent des trucages et des effets techniques spéciaux grâce à des instruments qui s'appellent "capteurs". Les capteurs perçoivent le mouvement et la voix des acteurs, et grâce à des calculs mathématiques très précis, ils peuvent changer les images et les sons; c'est pour cela que nous avons appelé notre théâtre non pas "magique" mais "interactif".

L'optique

Au 17ème siècle, à l'époque baroque, on utilise encore les instruments scientifiques qu'on utilisait au Moyen Age mais ils sont plus perfectionnés, et parmi eux il y a la balance, le compas, les montres, les thermomètres, les sphères armillaires, les lunettes astronomiques et le microscope.

La lunette de Galilée

Galilée (Galileo Galilei) écrit dans son livre ("Il Saggiatore - L'Essayeur" 1623) qu'il avait su qu'un Hollandais avait présenté une "lunette" grâce à laquelle "on voyait les choses qui étaient loin aussi bien que si elles étaient tout près" et que lui aussi, alors, en construisit une qui au début ne fonctionnait pas bien, mais qui, par la suite, était tellement puissante qu'elle faisait voir tout quasiment mille fois plus grand.

Galilée (Galileo Galilei)

Microscope

L'origine du microscope se rattache à celle du télescope et remonte à 1610, quand un élève de Galilée raconte que le maître pouvait distinguer les organes d'animaux minuscules grâce à un "perspicillum" comme on appelait autrefois le microscope.

Grâce au microscope l'anatomie acquit une nouvelle importance et les savants purent mieux étudier et analyser tous les êtres vivants aussi bien ceux de l'espèce animale que végétale.

télescope binoculaire - 1675

La découverte des micro-mondes

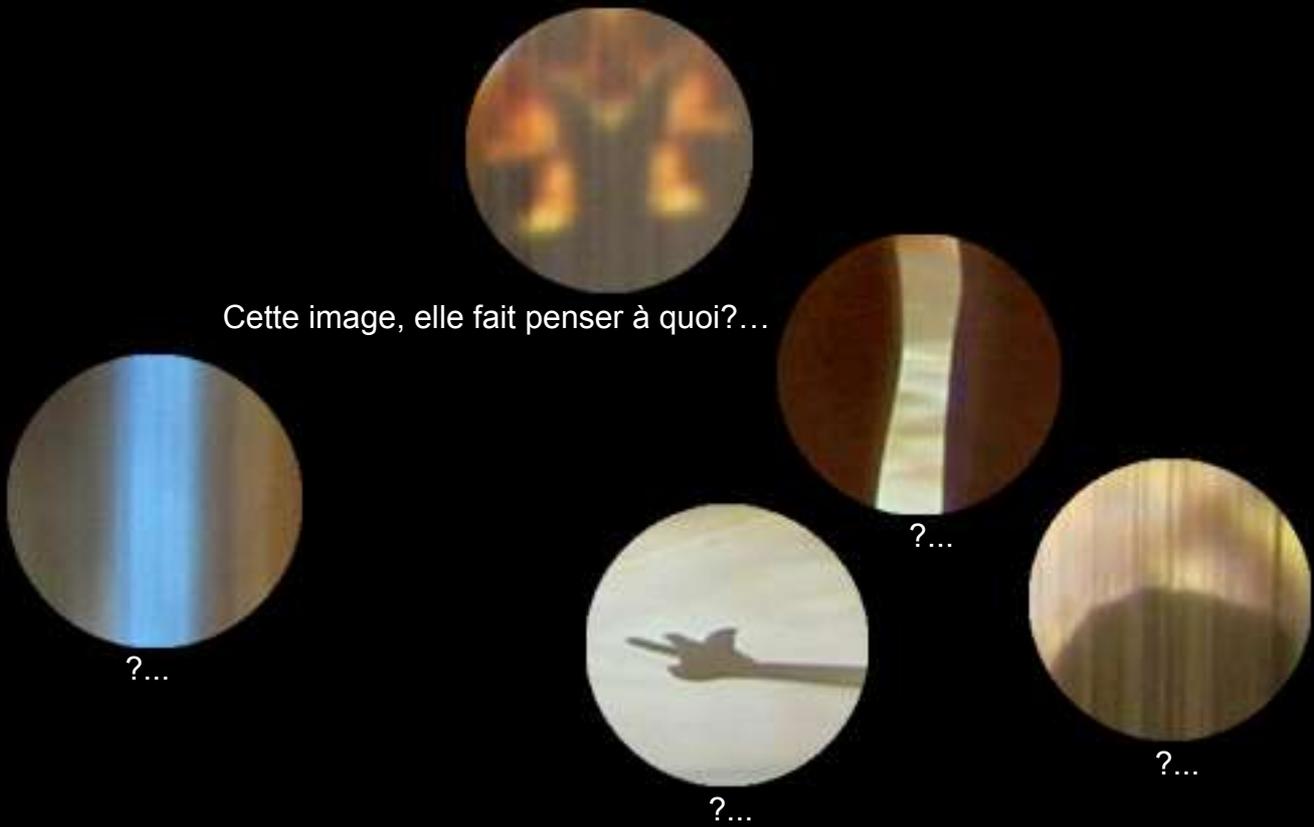
Le télescope et le microscope ouvrent la porte à de nouveaux mondes.

Pour la première fois, sous la lentille optique du microscope les objets de la vie quotidienne apparaissent bien rares et singuliers: des grains de sable deviennent brillants comme des pièces précieuses, les insectes qui à l'œil nu sont à peine visibles ressemblent à des monstres, et le sang semble rempli de petites baleines.

microscope

Faisons un jeu: Faisons semblant de regarder une photo avec un microscope. Quand on regarde un détail agrandi (comme quand on utilise un microscope) qu'est-ce qu'on voit...? Et si on se sert de l'imagination qu'est-ce que l'on réussit à voir?

par contre il s'agit de parties agrandies de l'image du spectacle; savez-vous les trouver?

*j
o
u
e
r

B
a
r
o
c
c
o*

Edu

Le style baroque

Essayons de définir le style baroque; un des premiers éléments est sans aucun doute

La courbe

Rien ne procède en ligne droite, ce serait trop simple... Tout doit connaître la sinuosité: même les pieds d'une chaise ou d'une table doivent être sinueux.

La complexité

Rien ne doit être simple, tout doit apparaître comme le fruit d'une grande virtuosité.

L'horror vacui

Ce terme, qui veut dire "la terreur du vide", indique la volonté de ne jamais laisser d'espace vide dans l'œuvre. Pour faire un tableau par exemple, on peint sur chaque centimètre de la toile le plus de personnages et d'objets possibles.

Il est lié à la volonté de considérer l'art surtout comme décoration. Les faux marbres et les dorures étaient donc fort utilisés pour créer l'illusion de l'opulence et du faste. En peinture on donnait l'illusion que le ciel qui était peint sur le plafond était un vrai ciel.

L'effet scénographique

En fait, une œuvre baroque devait toujours surprendre et émerveiller, on devait rester bouche bée et se demander comment on était arrivé à un tel résultat, comme si on était justement au théâtre.

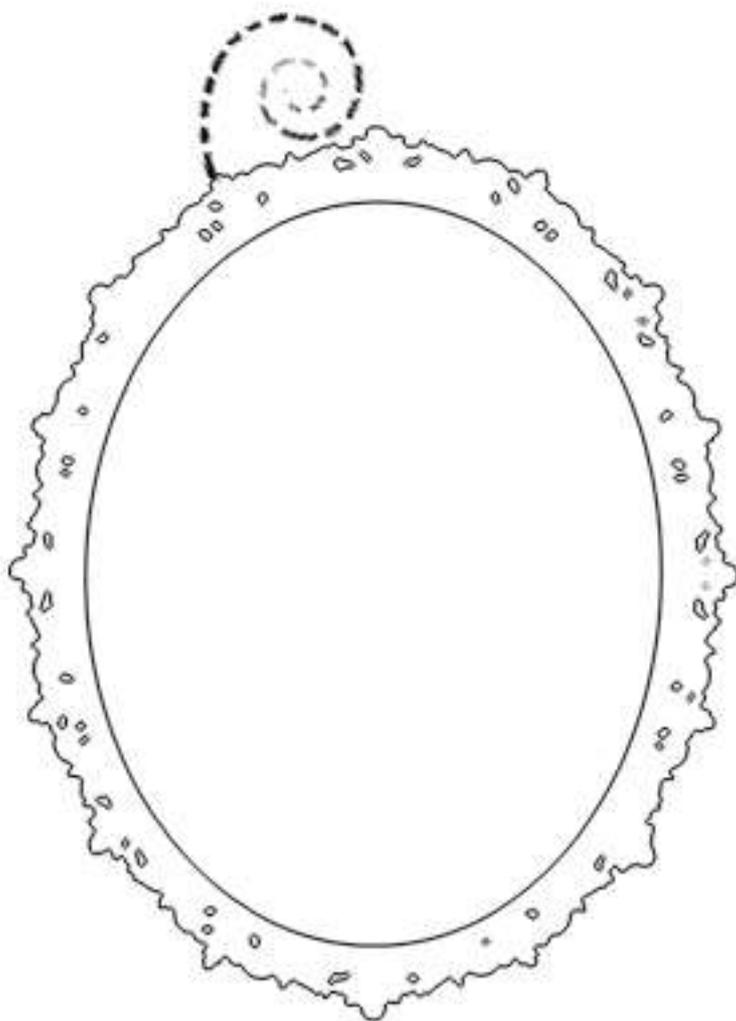
L'architecte baroque, pour essayer d'ébahir, recourait à une décoration excessive et imaginaire qui créaient un sens d'opulence et de faste. Les villes, c'est-à-dire les places et les rues, étaient conçues comme des espaces théâtraux. Les palais avaient leurs façades richement ornées comme si c'étaient de véritables

Avec une ligne courbe un peut dessiner une boucle... comme celle-ci

Imprime la page et dessine plein de boucles autour de la corniche baroque.

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

Le spectacle commence

Un spectacle est composé de plusieurs scènes, et un peu comme pour les chapitres d'un livre on donne un titre à chaque scène qui nous aide un peu à comprendre le thème que la scène nous fera voir...

Les scènes de ce spectacle sont:

Scène 1 - Le Château

Scène 2 - Le Ciel et les Bulles

Scène 3 - Les Rideaux

Scène 4 - La Salle de la Musique

Scène 5 - La Salle du Paon

Scène 6 - La Salle des miroirs

Scène 7 - La Salle des Fauteuils

Scène 8 - La Pinacothèque

Scène 9 - Le Petit Théâtre Baroque

Scène 10 - La Salle du Roi

Scène 11 - Le Roi Danse!

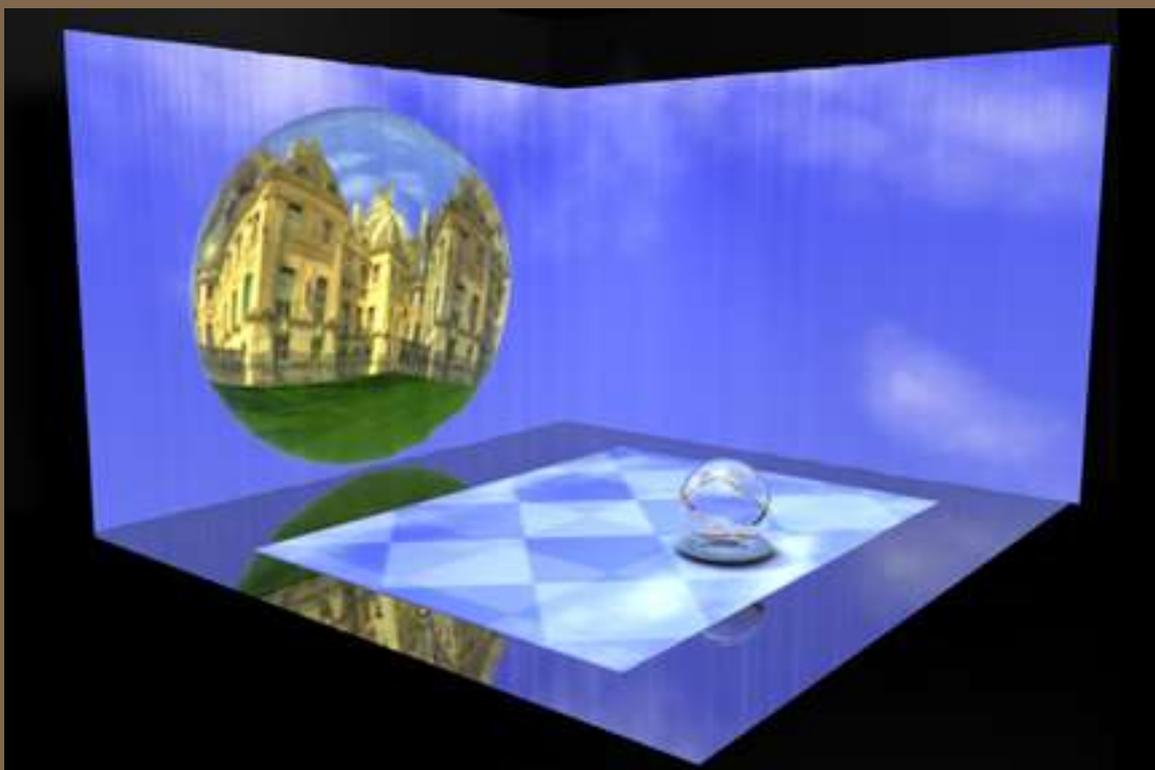
Scène 12 - La Promenade dans le Jardin

Scène 13 - Le Jardin

scène 1

Le château

Le château apparaît dès la première scène, à l'intérieur d'une grande bulle qui flotte dans l'air; on la voit voltiger, se rapprocher, et entrer sur scène. MIA, (Mechanical Interactive Actor), le nom que nous avons donné à notre acteur mécanique, nous introduit dans le spectacle; un peu gauche et rigolo, il entre en scène et commence à jouer...

*Un peu par-ci, un peu par-là
Un peu en haut, un peu en bas*

M I A :

Habiter dans une bulle, dans un château en l'air?□

*Ça bouge toujours! Comment on va faire?
Un peu par-ci, un peu par-là...
et maintenant on va voir...*

*Un peu par-ci, un peu par-là
Un peu en haut, un peu en bas*

La poésie est Baroque...

Dans un monde comme celui du monde *Baroque*, où tout est en l'air, vole, remue toujours, les mots eux aussi font pareil.

Par exemple, les premiers mots de l'acteur mécanique MIA sont "**habiter dans une bulle, dans un château en l'air**".

Le début de la phrase paraît normal "**habiter dans**"; et on s'attend alors à "une maison" ou "une pièce" mais le baroque nous fait faire immédiatement le premier saut car "**habiter dans une bulle**" est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, et voilà, c'est la surprise qui nous a fait bouger...

Puis, MIA dit "**un château**", et on pense qu'il recommence à dire quelque chose de normal "habiter dans un château" mais ensuite il dit "**en l'air**" et cela nous fait encore une fois sursauter.

On sursaute parce que cela nous déplace de ce que nous avons l'habitude de savoir et nous transporte ailleurs; dans le monde des rêves peut-être ?

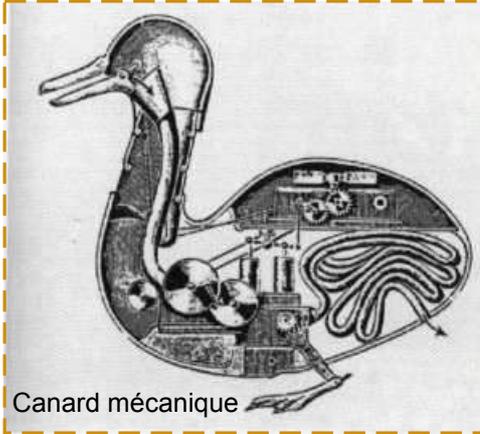
Les poèmes sont comme les rêves: on peut choisir d'aller où l'on veut

la poésie, comme notre château baroque permet d'ouvrir beaucoup de portes qui sont souvent fermées dans la langue de tous les jours.

Edu

Les automates

Un AUTOMATE est une machine capable de fonctionner de façon autonome. On utilise parfois ce terme pour parler de robots.

Canard mécanique

C'est justement au 17ème siècle que se développe la construction des AUTOMATES, et cela dans le but de reproduire la nature, car l'on croyait que ce n'était qu'en construisant qu'on réussirait à comprendre la nature...

Mais il y avait aussi des automates spectaculaires dans les grottes des jardins, et dans les mécanismes d'horlogerie... ou à l'intérieur de jouets très précieux...

C'est en France qu'on a construit beaucoup de jeux très ingénieux. Par exemple en 1649, un artisan qui s'appelait Camus, a construit pour le roi Louis XIV qui était encore un enfant, un carrosse miniature avec ses chevaux et ses valets et même une dame à l'intérieur; chaque personnage possédait un mécanisme de haute précision.

Ces merveilleux objets se retrouveront ensuite dans les "cabinets des curiosités" à la Cour des Princes européens.

Sphère armillaire

L'Astronomie

Avant l'époque du "Baroque" on imaginait l'univers comme un espace limité où la Terre était immobile au centre de l'univers et où le Soleil tournait autour de la Terre.

A l'époque du "Baroque", grâce à Galilée (Galileo Galilei) on découvre que la terre tourne autour du soleil comme toutes les autres planètes.

La sphère Armillaire

Du latin "armilla", c'est-à-dire petit bracelet.

C'est la représentation pratique de la sphère céleste utilisée par les astronomes pour représenter le mouvement des planètes et du soleil.

Dans les tableaux qui représentent des savants ou d'autres personnages publics, il y a souvent aussi une sphère armillaire à côté d'eux car elle représente le summum de la sagesse et de la connaissance.

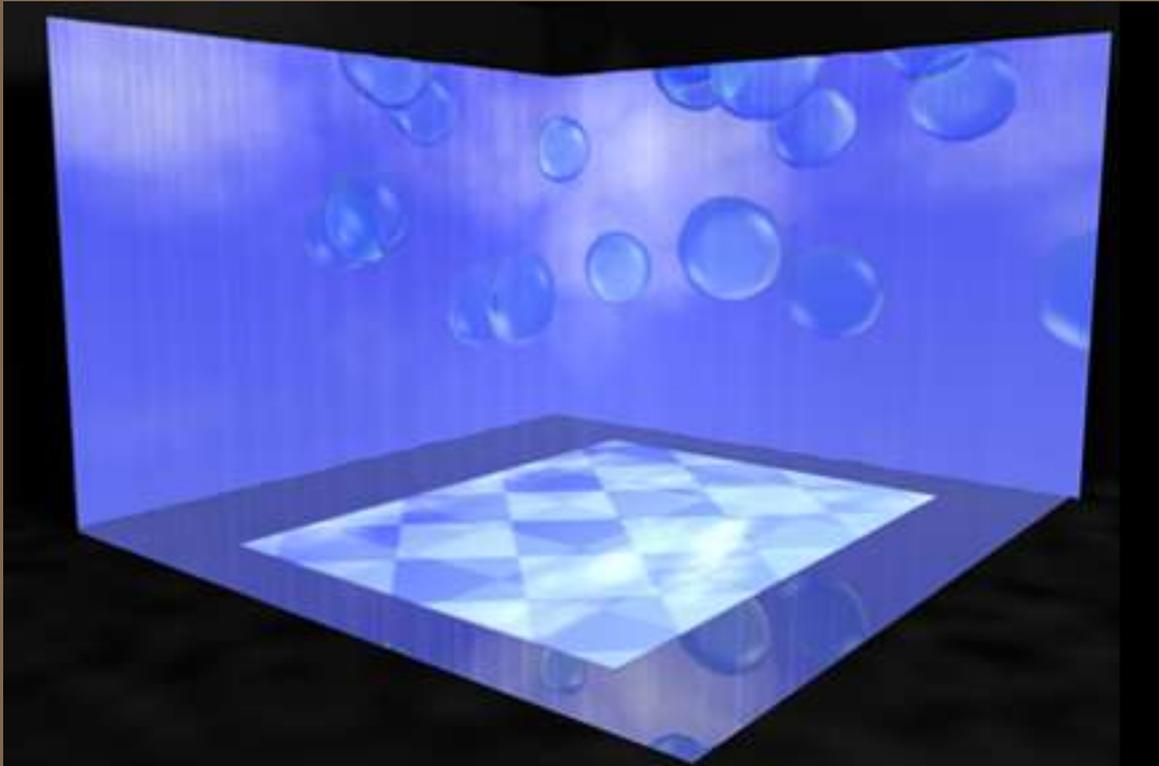
MIA

Notre acteur mécanique, que nous voyons sur scène pendant le spectacle, est un AUTOMATE qui de par sa forme rappelle la SPHERE ARMILLAIRE.

scène 2

Le ciel et les bulles

Dans cette scène on représente le ciel et l'air comme symboles de légèreté et de changement: de grandes bulles de savon flottent dans l'air. Les bulles transmettent une agréable sensation de beauté mais aussi de fragilité et d'inconstance. Les danseuses qui s'amuse et voltigent accentuent cette sensation.

Nous retrouvons partout les courbes dans l'art de cette époque; les ailes des anges, la sphère, les nuages, le soleil, les cheveux bouclés qui flottent au vent, les palmes, les bulles de savon...

Le Symbole

Ce sont encore une fois les découvertes scientifiques qui amènent les hommes et les artistes à penser le monde d'une façon différente.

Au début elles créent une quelque désorientation puisque tout ce que l'on croyait être d'une certaine manière est découvert être complètement différent...É: mouvement de la terre et du soleil, circulation du sang...

Les artistes, dans ce monde antique mais nouveau parce que vu avec des yeux différents, commencent eux-aussi à penser leur art de façon différente...

Et alors ils décident de s'exprimer avec les symboles. Le symbole semble donc être le moyen de représenter les phénomènes qui nous échappent ... Le symbole échappe lui-aussi... il nous fait comprendre sans raconter.

Comme par exemple les bulles de savon, qui transmettent une agréable sensation de beauté mais aussi de fragilité, peuvent alors évoquer le symbole de la beauté comme un moment de passage qui change vite et dont il ne reste ensuite que le souvenir.

Pierre Mignard
La fillette aux bulles de savon

La perruque est
symbole du baroque

Le cœur est symbole de l'...

La colombe est symbole de la ...

*j
o
u
e
r*

B

a

r

o

c

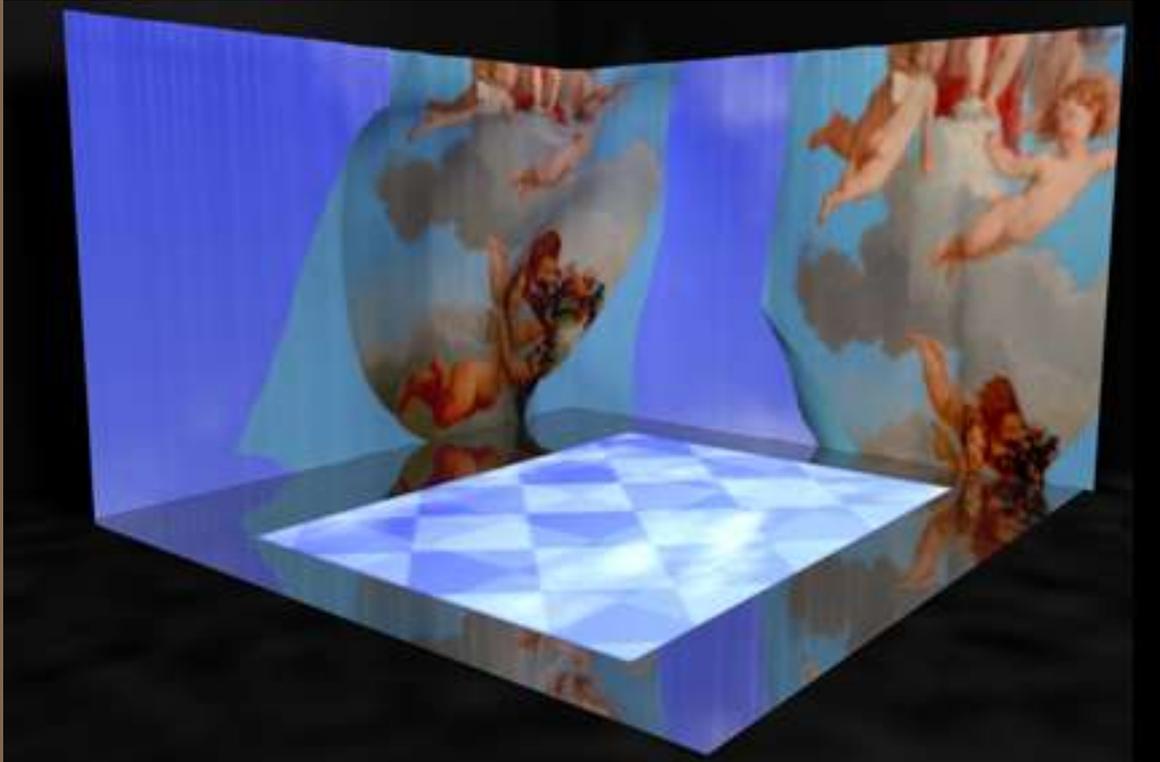
c

o

scène 3

Les rideaux

Les deux danseuses dansent sur le mouvement de deux grands rideaux qui sont remués par le vent.

Edu

La peinture de l'illusion ou trompe l'œil

La technique que Mantegna a utilisée s'appelle: "*Di sotto in su*– de bas en haut" parce que ces peintures sont faites sur le plafond, et que nous, nous les regardons d'en bas. Les artistes qui utilisaient cette technique dessinaient de faux plafonds... mais tellement bien qu'ils avaient l'air d'être vrais (trompe l'œil), et ensuite ils dessinaient un fond de nuages pour imiter le ciel; cela donnait donc l'illusion de profondeur, c'est-à-dire que le plafond donnait l'impression d'être beaucoup plus haut et à ciel ouvert.

Andrea Mantegna, fresque de la Chambre des Epoux au Palais Ducal de Mantoue. 1473

Le peintre fait entrer les nuages et le ciel à l'intérieur de la pièce...

Edu

Le sens de la profondeur

La vision de la profondeur est un phénomène optique par lequel les objets nous apparaissent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de notre œil et qu'ils disparaissent à l'horizon.

Par exemple, nous voyons ici dans cette allée, que petit à petit les arbres rapetissent et qu'ils donnent l'impression de se rapprocher les uns des autres alors qu'ils sont en réalité sur deux lignes parallèles comme sur les rails d'un train; nous, nous les voyons cependant comme s'ils rapetissaient et se rapprochaient les uns des autres.

La perspective

C'est une technique en géométrie et en peinture inventée à la Renaissance, c'est-à-dire avant le Baroque, qui permet de représenter des sujets réels tridimensionnels sur une surface plate – par exemple un château sur une feuille de papier - de façon justement à ce qu'une personne réussisse à les voir de la position où elle se trouve... c'est-à-dire de son point de vue à elle! Cela veut dire que la perspective change selon la position où l'on se trouve pour observer la scène.

Cela veut dire que si je veux faire le dessin de mon château, je dois d'abord me poser une question... D'où est-ce que je le vois?

d'en bas?

Scène 4

La salle de la musique

La salle de la musique est la première pièce de notre itinéraire à l'intérieur du château. Une chanteuse entre en scène, elle est porte une magnifique robe rouge. On voit que, grâce à un trucage de théâtre, ses vocalises font tourner la pièce; c'est la magie du chant.

Sa chanson s'adresse au vent; c'est lui qui fait tourner le château comme si c'était une toupie.

La salle de la musique – La Chanson du Vent

(chantée par une des danseuses sur scène)

La musique à l'époque baroque commence à faire partie de la vie quotidienne: n'oublions pas qu'il n'y avait pas l'électricité en ce temps là!

Les palais des ROIS tout comme les maisons des paysans étaient illuminés à la bougie, et si on voulait écouter de la musique, on ne pouvait pas allumer la stéréo ou l'ordinateur car ils n'existaient pas encore. Il fallait savoir jouer d'un instrument ou bien écouter quelqu'un qui savait en jouer d'un...

***Pousse les nuages et entre par les balcons
Le vent arrive avec ses chansons***

***Ouvre les portes et monte aux tourelles
Respire fort et écoute la ritournelle***

***Tourne tout autour
Une salle et une autre encor
Tourne tout en rond
Danse et chanson***

***Voix de fées, échos dans le jardin
Jeux de cartes sous mon coussin***

***Monde léger glisse et soupire
Musique et fleurs chantent les couleurs***

Pour écouter de la musique, les ROIS d'Europe invitaient donc des musiciens qui jouaient à leurs **Cours**, et ils invitaient aussi des peintres, des sculpteurs et des poètes. Il faut dire que pour qu'un artiste réussisse à se faire connaître, il n'avait que deux possibilités: se mettre au service d'un noble ou bien à celui de l'église. Les musiciens de la Cour devaient composer une musique qui s'adaptait à chaque occasion: une fête, un mariage...

Les ROIS aimaient tellement les spectacles qu'ils construisaient de très beaux théâtres dans leurs châteaux.

Les musiciens italiens étaient très appréciés à l'époque baroque. Ce sont eux qui inventèrent le Mélodrame qui deviendra plus tard l'Opéra, une forme d'art qui se répandra rapidement dans toute l'Europe. L'Opéra devint tellement à la mode que l'on commença à construire des théâtres de l'Opéra dans les villes, en dehors des palais, pour les citadins... Le premier des ces théâtres fut construit à Venise.

Dans le Mélodrame et l'Opéra, les paroles, c'est-à-dire le texte, et donc la poésie, étaient aussi importants que la musique: Les chanteurs étaient des personnes importantes: en effet, c'étaient presque toujours de très grands virtuoses qui pouvaient improviser comme il le voulaient (ou comme ils en avaient le devoir) et embellir à leur gré n'importe quelle mélodie.

Vers la moitié du 17ème siècle, en France, Jean Baptiste Lully – compositeur d'origine italienne – développa un nouveau genre d'Opéra, et cela justement à la Cour du ROI Soleil. Alors que l'Opéra italien mettait toujours au premier plan le chanteur soliste, l'Opéra français, lui, mettait en valeur les éléments de la danse, du chœur et le côté spectaculaire des effets de scène.

La musique sans la danse ou sans le chant s'appelle musique instrumentale, et à cette époque il y avait une recrudescence de compositeurs et d'œuvres. On la joue dans les Cours comme musique de divertissement mais aussi dans les salons de la noblesse.

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

Les instruments de l'époque baroque

Voici quelques instruments que l'on jouait à l'époque baroque. Ils sont très beaux tout comme le son qu'ils produisent... mais ce qui est encore plus beau, c'est leur nom!

Où se trouve donc le.....

- l'archicembalo
- Le clavecin
- Le clavioraganum
- Le clavicorde
- La viole de gambe
- La viole d'amour
- Le petit violoncelle
- La viole pomposa
- La trompette marine
- Le luth
- La théorbe
- La viole de gambe basse
- La guitare baroque
- Le hautbois d'amour
- Le hautbois de l'Ecurie
- La flûte à bec

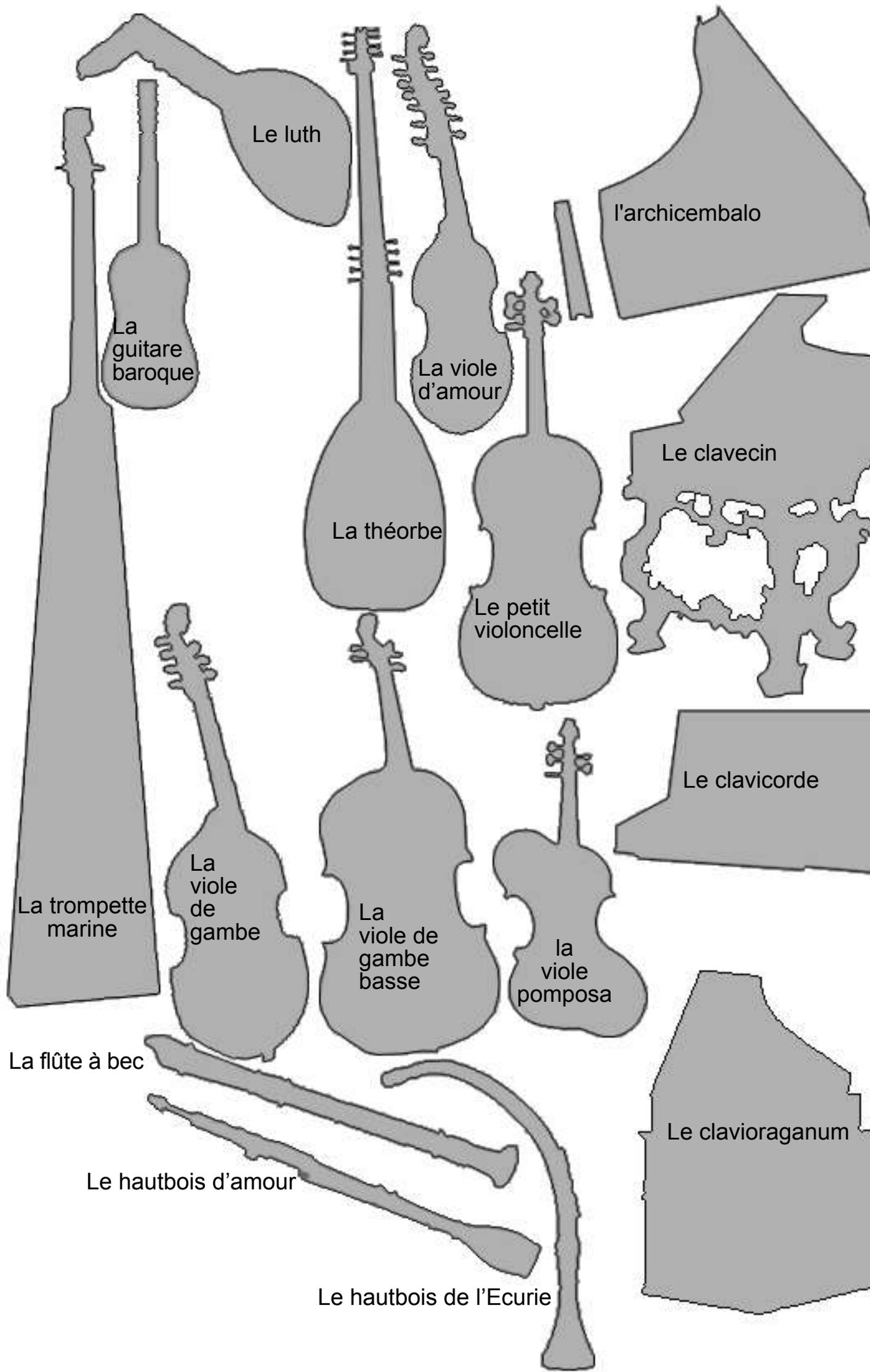

Madame Henriette de France (joue la viole de gambe), par Jean Marc Nattier , 1754

j
o
u
e
r

B
a
r
o
c
c
o

En tournant la page tu peux reconnaître les formes et tu peux deviner qui est quoi....

Le luth

La guitare baroque

l'archicembalo

La viole d'amour

La théorbe

Le petit violoncelle

Le clavecin

La trompette marine

La viole de gambe

La viole de gambe basse

la viole pomposa

Le clavicorde

La flûte à bec

Le hautbois d'amour

Le hautbois de l'Ecurie

Le clavioraganum

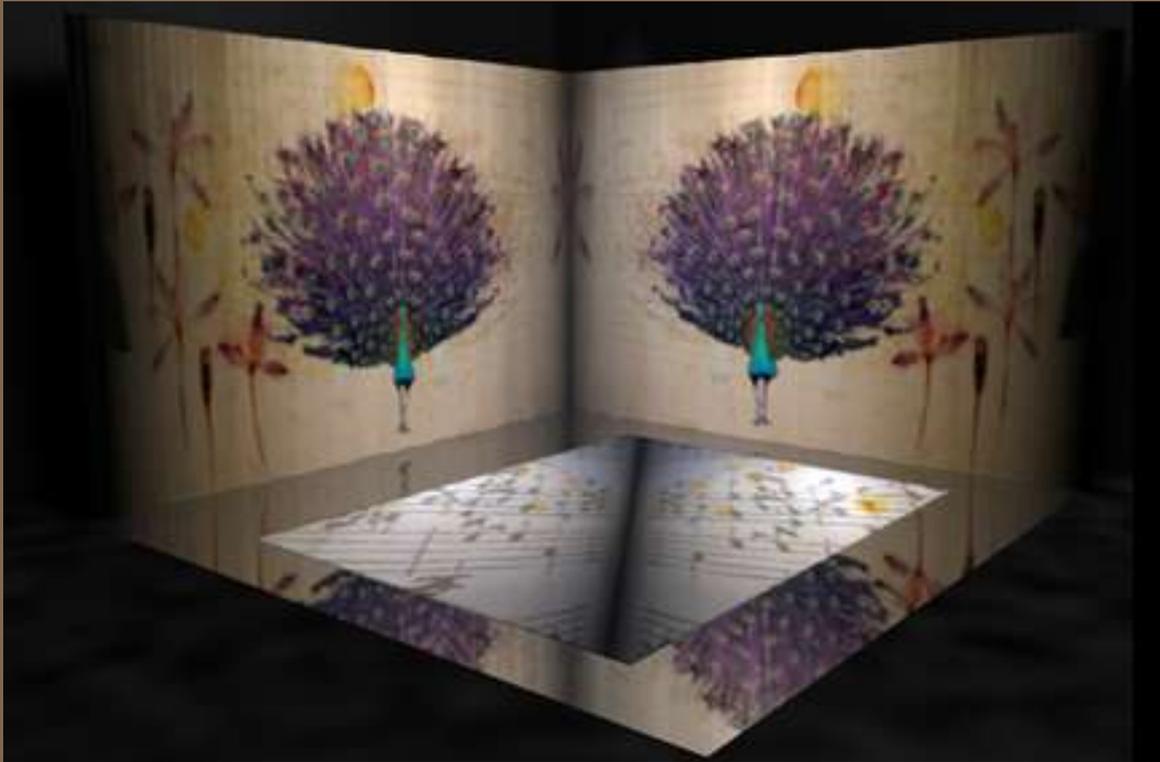
*j
o
u
e
r

B
a
r
o
c
c
o*

scène 5

L a s a l l e d u P a o n

On voit sur la scène une danseuse qui désire être aussi belle et légère qu'un paon. Sa danse fait tourner le sol qui, tout comme un piano mécanique, joue une très belle chanson.

La Chambre du Paon et de la Beauté

**Dans la salle du paon
il y a une danseuse un peu vaniteuse
elle danse et danse
devenir...une plume ...elle est désireuse...**

Le **paon** représente le concept de la beauté dans la culture et dans l'art baroque. Avec ses plumes, son élégance, et son éclat, le paon est un animal parfaitement baroque.

Quelques jeux poétiques Similitude

Le premier jeu poétique que l'on entend dans cette salle est la similitude:

Pour surprendre, pour enjoliver ce que l'on veut dire au lieu de dire tout simplement:

- une danseuse est légère
- on peut commencer la phrase avec "comme"
- une danseuse est légère comme une plume

La plume est si légère que tout le monde comprend ce que veut vraiment dire être léger, et le fait de mettre deux choses, qui sont en général loin l'une de l'autre, ensemble sur le papier, s'appelle **similitude**.

Essaie de construire des similitudes:

Cette fée est belle
Ce cheval est rapide
L'histoire n'est pas vraie

Comme une rose
Comme le vent
Comme une fable

Métaphore

Si ensuite on veut devenir encore plus extravagants, alors on peut faire un autre jeu:

Au lieu de dire "cette fée est belle comme une rose"
On dira "cette fée est une rose"

On cache ce qu'elles ont de pareil, ici bien-sûr le fait qu'elles sont belles, et on enlève le comme; on a alors créé une **métaphore**.

Maintenant passe de la similitude à la métaphore correspondante

"La danseuse veut devenir légère comme une plume"
"Le roi voulait être beau comme le soleil"
"Le palais voltige comme une bulle"

j

o

u

e

r

B

a

r

o

c

c

o

scène 6

La salle des miroirs

Une danseuse entre en scène, elle porte un somptueux costume fait de miroirs et alors qu'elle danse on la voit faire quelque chose qui était très à la mode à l'époque baroque: l'art de se mettre une mouche - c'est-à-dire un faux grain de beauté.

La salle des miroirs et l'art se mettre une mouche

Avant de parler du maquillage que les femmes, et que les hommes aussi, utilisaient pour se faire plus beaux, il faut savoir qu'il n'était pas très à la mode à cette époque-là de se laver ! On pouvait se laver le matin tout au plus les mains et le visage, mais le reste du corps, non... Les plus riches pouvaient se passer des huiles parfumées sur le corps! Voilà pourquoi les parfums étaient très à la mode, pour cacher les mauvaises odeurs, et aussi parce que chaque essence possédait des propriétés médicinales.

Cependant, malgré le manque d'hygiène de l'époque, le moment de la "toilette" et des soins pour le corps était très important à la Cour, une espèce de cérémonie.

Avant de terminer un maquillage à la mode, il fallait toujours ajouter quelque chose d'indispensable: une mouche, c'est-à-dire un faux grain de beauté... ils étaient en velours ou en taffetas, et possédaient à l'envers une petite gomme que l'on mouillait et collait à la peau. L'endroit où l'on plaçait, la mouche - grain de beauté - sur le visage voulait dire quelque chose de bien précis sur la personne qui le portait:

"Mesdames et mesdemoiselles, "
maintenant je vais vous raconter l'art mystérieux de la frime et du leurre,
l'art magnifique de se mettre une Mouche et de la faire parler.

La Mouche est un petit point noir, mais c'est aussi un message silencieux, un secret murmuré à l'oreille. Alors, tous à l'école de la Mouche."

"Une Mouche au coin de l'œil veut dire "passionnée"
au coin de la bouche "je suis méchante, je tue"
sur la joue "coucou, je suis coquette et galante... froufrou!"
sur le menton, "je te mens"

La magie des miroirs

Il est probable que les premiers hommes qui se sont reflétés dans l'eau, ont été surpris et très étonnés de voir leur propre image sur l'eau. Plus tard dans l'Antiquité, pour se voir, on utilisait des bols en terre cuite où l'on versait de l'eau.

L'image que l'eau renvoyait était trouble, alors les Egyptiens, les Grecs, les Hébreux, et les Romains ont préféré les surfaces plus lisses de certains métaux et surtout du verre. On a retrouvé dans les tombes égyptiennes des miroirs phéniciens en verre très fin; un des côtés du verre était recouvert avec du plomb pour assombrir le fond et transformer ainsi le verre en miroir.

A Venise, en 1500 à l'époque où l'art du verre est en plein essor, les souffleurs produisent des miroirs tellement beaux que toutes les jeunes filles, même celles qui vivent en Perse, en veulent un pour leur mariage. Les miroirs qui étaient faits à Venise coûtaient très chers. Ce n'est que vers la fin du 17ème siècle que l'on commença à adopter une technique de production moins laborieuse: les prix diminuèrent et tout le monde alors commença à utiliser les miroirs...

Les miroirs devinrent bien vite le moyen de faire apparaître "d'étonnantes visions", magies et spectacles de l'illusionnisme qui faisaient naître pour les yeux du spectateur un royaume de l'apparence.

Si on mettait ensemble plusieurs miroirs dans des positions particulières on pouvait créer des effets spectaculaires de multiplication (un chat pouvait se refléter à l'infini et devenir une masse de chatons qui miaulaient), ou on pouvait ainsi donner vie à de fantastiques scénographies dignes du théâtre baroque.

scène 7

La salle des fauteuils

Dans la salle des fauteuils, les dames s'amuse et se taquent...

Si tu étais Le Brun, celui qui s'occupa de la décoration, des peintures et du mobilier du château de Vaux Le Vicomte, quelle tapisserie mettrais-tu sur ce fauteuil? Comment peindrais-tu la corniche?

Imprime la page suivante et amuse-toi à être décorateur baroque en tapissant le fauteuil.

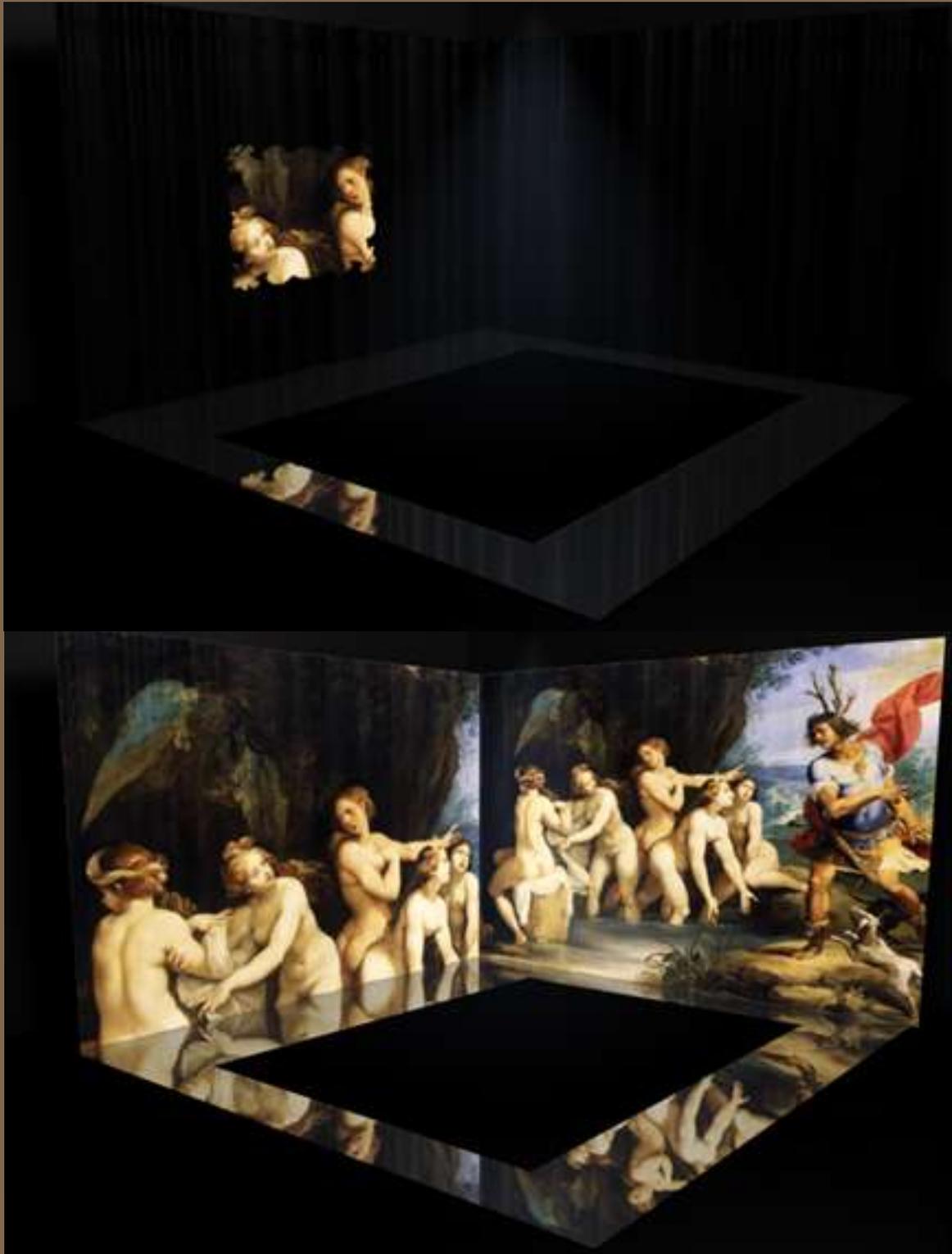
*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

scena 8

La Pinacoteca

Dans cette scène, nous entrons dans la salle des tableaux, et grâce à un effet d'optique produit par les bracelets "technologiques" que la danseuse porte, nous allons explorer deux célèbres tableaux de la peinture baroque: "Le bain de Diane" ou "Diane et Actéon" de *Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d'Arpin (1568-1640)* - "Le portrait de Louis XIV" ou Louis XIV, Roi de France de *Hyacinthe Rigaud en 1701*. Pendant que nous observons les détails de ces tableaux, une chanteuse traverse la scène tout en chantant le "Duo de Daphné et Hyale" de Marc Antoine Charpentier.

Si la bibliothèque est l'endroit où l'on trouve les livres, la **pinacothèque** est l'endroit où l'on trouve les tableaux de peinture.

...mais maintenant voyons un peu si tu es vraiment devenu baroque... Voici trois objets que le roi Louis XIV n'aurait jamais pu porter... lesquels?

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

Es-tu sûr d'avoir trouvé toutes les erreurs? Compare avec cette image, qui est la photo du véritable tableau "Louis XIV, Roi de France" peint par Hyacinthe Rigaud en 1701.

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

scena 9

Le Petit Théâtre Baroque

Nous entrons, avec cette scène, dans le petit théâtre de Cour du château. C'est un tout petit théâtre de salon où l'on représente, dans le style typiquement baroque, une fable qui lutte entre le bien et le mal mais qui finit bien.

"L'histoire de Sylvie et du Prince Thélème"

Dans un jeu de "théâtre dans le théâtre" les deux danseuses interprètent tous les personnages.

Prologue

Mia entre en scène

"Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre du château, voici enfin une histoire! Une aventure effrayante, une fable avec des fantasmagories, des méchantes sorcières et des bonnes fées. L'histoire de Sylvie et du Prince Thélème."

La forêt

"Le Prince Thélème chevauchait dans la forêt, loin de son royaume, pour aller retrouver sa belle et jeune bergère... Sylvie..."

Il faisait noir dans la forêt, les arbres étaient grands et les sentiers étaient étroits.

Sylvie était tranquillement assise à l'ombre d'un chêne
Elle était heureuse."

L'arrivée de Circé et La Presque Mort

“Mais un mauvais jour la méchante fée du désert, Circé, passa par là.
 Quand elle les vit si beaux et si heureux elle s'enflamma de jalousie et décida de leur jeter un sort:
 Le sort de la presque mort!

Sylvie se réveille et voit Thélème endormi,
 Elle l'appelle
 Il ne répond pas
 Il est pâle, immobile
 Alors elle croit que son beau prince est mort et...
 Horreur! Elle s'évanouit de douleur.

Alors Thélème ouvre les yeux et voit Sylvie.
 Il l'appelle “Sylvie, Sylvie” mais elle ne répond pas.
 “Réponds moi, je t'en prie!
 “Elle est morte!” pense-t-il.
 Horreur! Véritable crève-cœur!

Sylvie se réveille à son tour, elle court, elle court vers Thélème et le voit qui gît dans le champ,
 sa main est glacée
 - Ah, Terreur!- Un coup lui transperce le cœur.

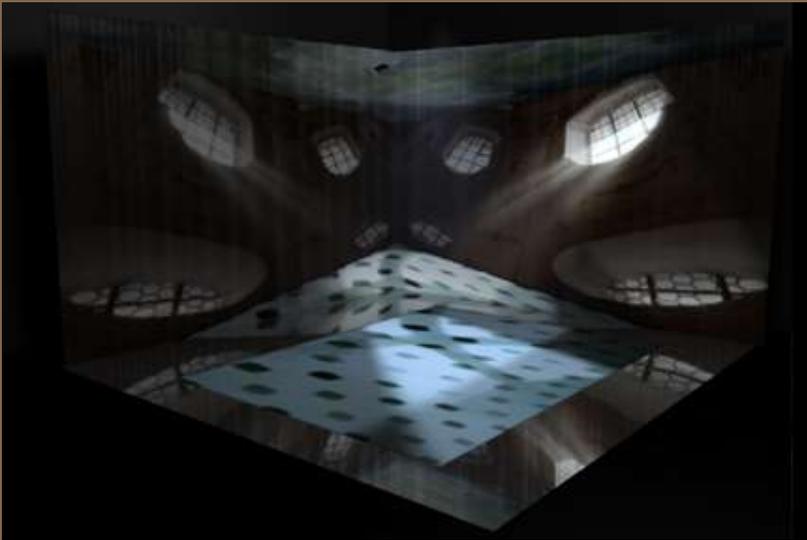
Maintenant c'est Thélème qui se réveille de sa presque mort et il court vers Sylvie
 Et la supplie, Sylvie, ma bien aimée, c'est moi, je suis là, réveille-toi, je t'en prie, sinon je me meurs!”

L'arrivée d'Artémis

“Il n'y a qu'une princesse forte et courageuse qui pourra rompre le mauvais sort.
 Et voilà que le vent grossit la mer et pousse sur les vagues la barque d'Artémis, la fée des amoureux
 qui court pour se battre contre le sort de Circé!

Mais Circé ne démord pas, elle construit avec ses pouvoirs un miroir magique
 pour leurrer Artémis et lui envoie ses horribles fantasmagories noires.
 Artémis n'a pas peur, elle se bat en duel contre Circé.”

Le combat

“Circé capture Artémis dans ses longs bras, elle va la tuer! Mais Artémis, d’un coup d’épée, détruit le miroir maléfique!”

Epilogue

L’acteur mécanique (MIA) entre en scène.

“la peur s’en est allée... le grand bruit, les cris, les pleurs ont disparu; le miroir maléfique est détruit, Circé est vaincue L’amour revient, la lumière revient... Stupeur!”

Le "Baroque" est né il y a très longtemps en Europe, en même temps que les fables et que toutes les choses merveilleuses que l'on raconte; c'est aussi l'époque où les rois voulaient être toujours plus grands, toujours plus puissants, et surtout l'époque où ils voulaient le faire voir et le raconter; ils voulaient que tout le monde sache ceci: "Je suis roi, je suis le plus beau, le plus grand, le plus puissant..."

Histoires merveilleuses

Le plus important pour l'époque baroque était de surprendre et d'émerveiller. Par conséquent une histoire aussi simple que "Sylvie et Thélème s'aimaient beaucoup et ils passaient beaucoup de temps ensemble" ne suffisait absolument plus.

Il fallait des surprises, et surtout il fallait avoir peur. Alors on inventait des personnages extraordinaires: des magiciens et des magiciennes, des sorcières, des fées, des déesses, qui pouvaient même se mettre en colère pour trois fois rien et qui ensuite se vengeaient. Et on inventait des choses surprenantes: des sorts, des morts, des duels.

Voilà quelques sorts: endormir (pendant 100 ans), transformer (en crapaud), faire tomber amoureux, la presque mort.

Exagérer

On faisait tout pour exagérer, et cette façon de GROSSIR la réalité pour rendre sa propre histoire encore plus importante s'appelle L'HYPERBOLE (par exemple: je te l'ai dit mille fois).

EXAGÉRER les personnages et les histoires

- dans le spectacle ce n'est pas un chevalier comme d'habitude qui est jaloux des deux amoureux mais une magicienne.
- la magicienne dans le spectacle donne une presque mort, et elle continue à la donner à l'infini.

EXAGÉRER les paroles

Jeux de mots.... Pour arriver le plus près de l'hyperbole...

Essaie de deviner laquelle de ces expressions est celle qui est exagérée:

- fatigué – mort de fatigue
- être en colère – être fou de colère
- triste – désespéré
- méchant – horrible
- douleur – crève-cœur
- beau – fantastique

Le Petit Théâtre

On aimait énormément exagérer, gonfler, maquiller, déguiser, déformer et faire du théâtre à l'époque baroque. Voilà pourquoi il y avait toujours un petit théâtre de Cour dans chaque château.

On se passionnait pour les déguisements et on adorait représenter plusieurs personnages, et alors on se mettait les costumes qui rappelaient ces personnages, un peu comme pour Carnaval. Il y avait bien-sûr les personnages de l'époque: les rois, les reines, les chevaliers, les dames, les jeunes bergers et les jeunes bergères, et beaucoup d'autres encore.

Si tu voulais devenir un de ces personnages

- Chevalier
- Jeune bergère
- Bonne magicienne
- Méchante magicienne
- Roi
- Dame

Lequel des ces objets prendrais-tu?

- Epée
- Robe modeste
- Couronne
- Perruque
- Manteau foncé
- Manteau clair

Laquelle de ces actions ferais-tu?

- Chevaucher
- Parler avec les moutons
- Donner des ordres
- Faire peur
- Sourire

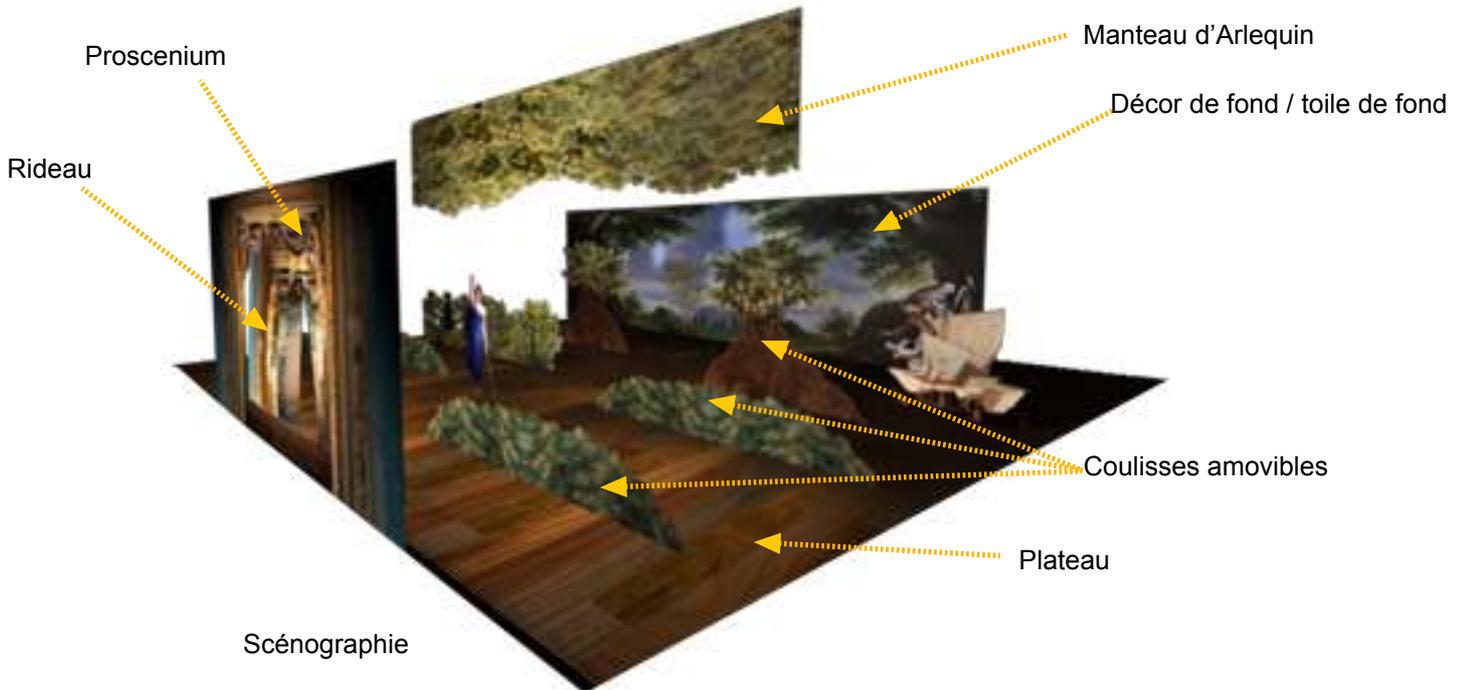
Laquelle de ces phrases dirais-tu?

- Je vous ordonne de m'écouter
- J'aime me battre
- Et maintenant tu mourras
- J'aime me regarder dans le miroir
- Comme ce champ est beau
- Je te sauverai

Edu

Le petit théâtre qui est projeté sur scène a été construit en essayant de recréer, même si de façon imaginaire, un véritable petit théâtre baroque. Nous nous sommes donc servis de l'ordinateur pour créer la structure du théâtre, les coulisses, la toile de fond...

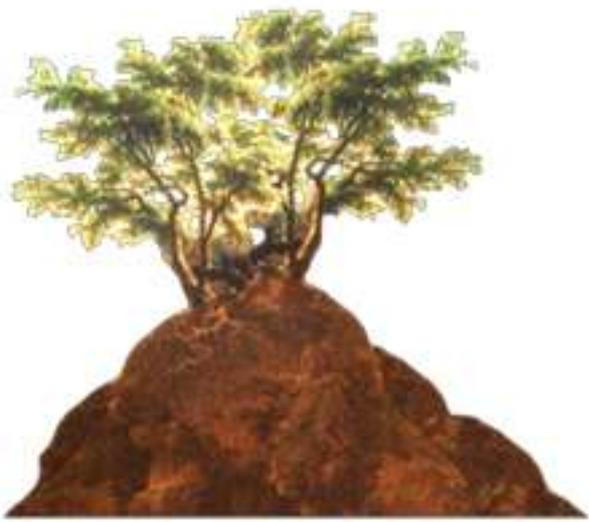

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

Tu peux reconstruire le petit théâtre en découpant les figurines et en les montant dans une boîte en carton.

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

scène 10

L a s a l l e d u R O I

On voit, dans la salle du roi, plusieurs tableaux qui représentent Louis XIV tout au long de sa vie et dans différentes poses.

On peut considérer Louis XIV comme le roi baroque par excellence. Les deux danseuses, ici, composent une chorégraphie de "tableaux vivants" qui s'animent, qui dansent et se moquent du style baroque d'"être roi".

L'ART DE SE COMPORTER EN ROI

Louis XIV, "Le Roi soleil" avait créé un véritable culte de sa propre image et un style très personnalisé pour chacun de ses actes, comme on peut le voir dans les tableaux de cette scène. Des dizaines de personnes s'occupaient de lui et chacune de ses actions était suivie comme si c'était une cérémonie.

LE TABLEAU VIVANT

C'était une façon toute particulière de s'amuser; c'est-à-dire une véritable "mise en scène" d'un chef d'œuvre de peinture, souvent une fête ou un cortège. Les vraies personnes se mettaient dans les mêmes costumes et les mêmes poses que les personnes qui étaient peintes dans le tableau choisi.

scène 11

LE ROI DANSE É !

Une image de Louis XIV est projetée dans cette scène, comme si c'était une grande marionnette, elle danse en suivant le mouvement et les pas des deux danseuses.

Les Fêtes à La Cour

Elles étaient de “véritables œuvres d’art”... Tout était décoré et contrôlé par une superbe et scrupuleuse mise en scène qui ne laissait rien au hasard, ni même le moindre détail. Et cela parce que les fêtes à la Cour ne servaient pas qu’à divertir mais elles servaient aussi, grâce à leur spectaculaire somptuosité, à exalter le pouvoir du ROI.

Chaque fête avait donc des moments privés pour le divertissement du ROI, la Cour et les illustres invités, et d’autres moments où la grandeur du ROI devait être rendue publique pour le simple plaisir des sujets.

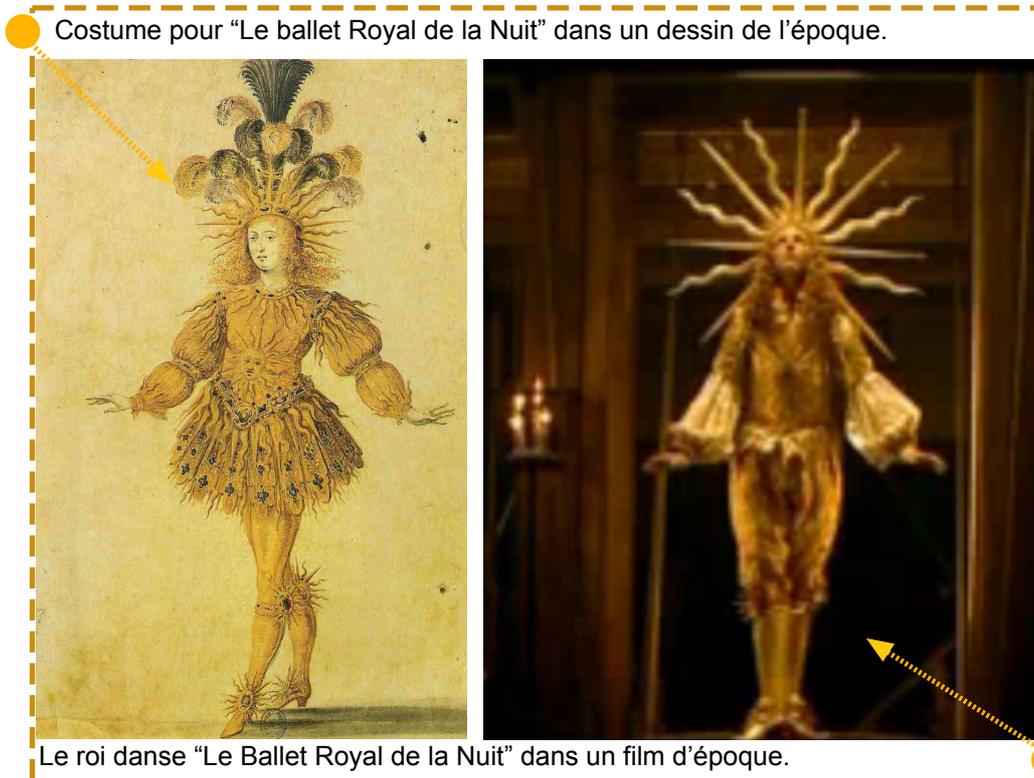
Louis XIV, “**Le Roi soleil**”, avait la passion de la danse et il s’amusait à créer de véritables chorégraphies pour les ballets de la cour.

Il a su utiliser l’art de la danse pour impressionner le monde.

Il était en effet à la mode, à cette époque, de faire des ballets de Cour où l’on insérait des épisodes et des personnages singuliers.

Louis XIV, dans un célèbre ballet de Cour (Le Ballet Royal de la Nuit), était apparu en soleil levant qui détruisait l’obscurité, et qui était donc la métaphore d’une de ses récentes victoires de guerre contre les rebelles.

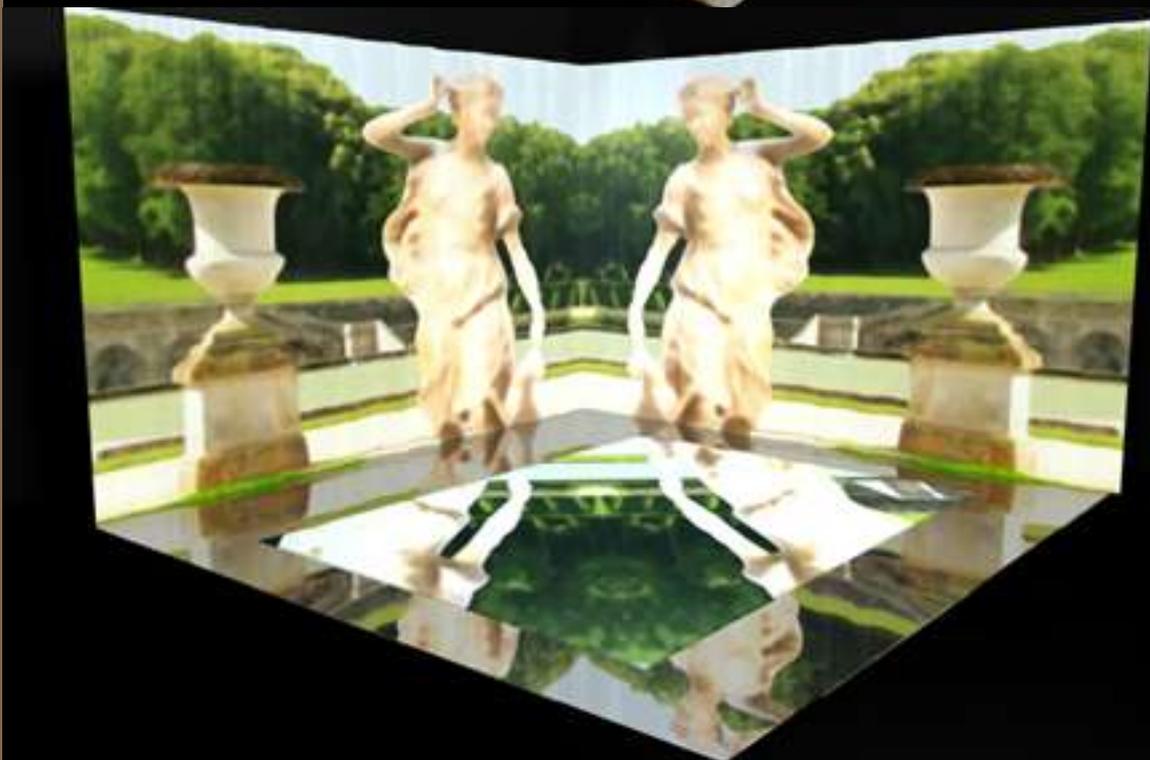
C’est alors que Louis XIV fut appelé le ROI SOLEIL

scène 12

La Promenade dans le Jardin

Les deux danseuses, dans cette scène, nous proposent un duel; elles se défient à coiffer la perruque la plus bizarre!

Edu

10e Cahier de Costumes Français, 4e Série d'habillemens à la mode.

Une Femme en Coiffure de gaze à l'alle. avec la queue de la même gaze couronné
sur deux paps très garnis en gros boutons avec un ruban bleu attaché par des Fleurs et
glacés et garnis de plumes par en bas, et deux manchettes de gaze ornées de deux Chapeaux en
Capote vert de Fleurs et de Plumes.

A Paris chez Madame de la Roche, rue St Jacques au Salon de l'Académie. A. P. B. E.

L'Après-dinée.

Plus usé dans mes plaisirs pour moy j'aime bien mieux
Accompagner Phélie, et lire dans ses yeux
Qu'au fond de vos bosquets un solitaire azide,
A nos tendres ardeurs deviendront fort utile.

La promenade dans le jardin royal était un rendez-vous à ne pas manquer à la cour baroque; lors de ces promenades tout le monde essayait de se mettre en valeur avec des vêtements très élégants ou des perruques très extravagantes.

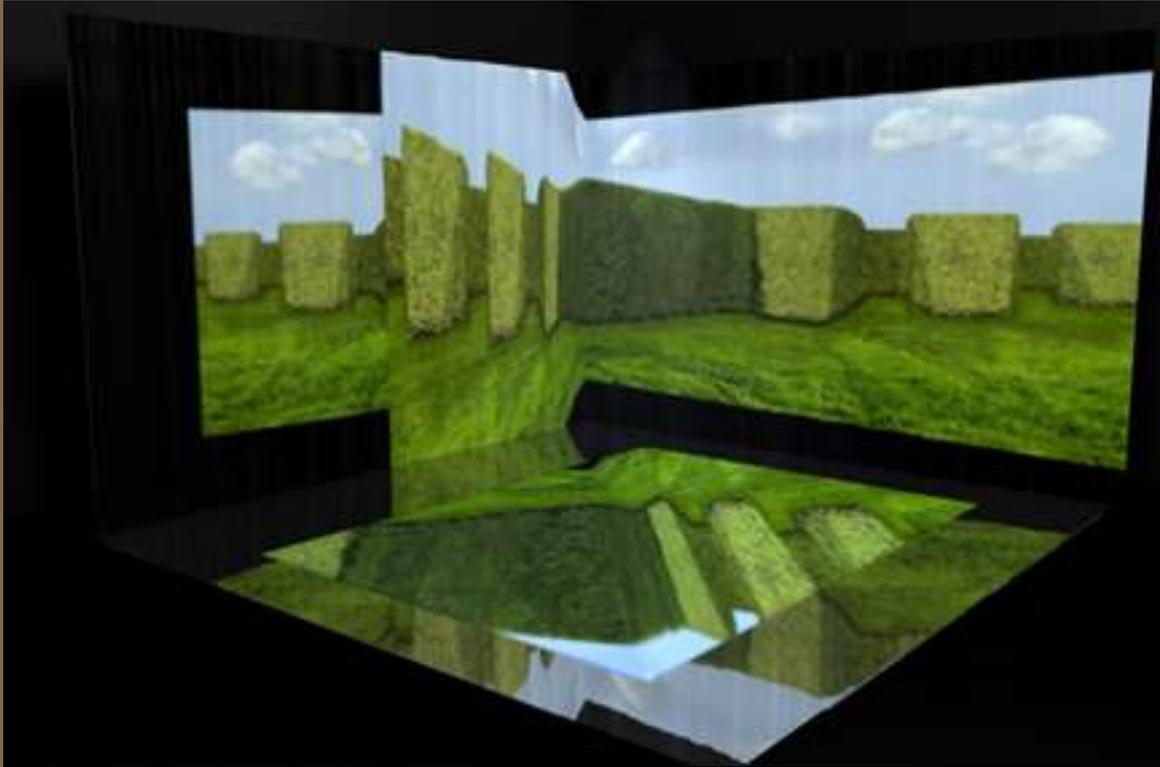
L'amour de la courbe se retrouve également dans la forme des vêtements, des perruques, des pantalons, des manches, des chaussures aux pointes ovales. Tout s'exprime dans le langage de la courbe et de la grandeur!

A l'époque en effet, il était à la mode de porter des perruques très hautes et très compliquées, même pour les hommes.

scène 13

Le jardin

La promenade dans le jardin continue, elle se transforme en danse, en course, en "jeu" qui va terminer la visite du château.

Edu

L'art des jardins en France est influencé par celui des jardins à l'italienne qui avaient connu toute leur splendeur plusieurs années auparavant, pendant la Renaissance italienne. C'est justement à la Cour du Roi Soleil que l'on commence à parler de "jardin à la française".

Le château de Vaux Le Vicomte est célèbre pour ses somptueux jardins projetés par André Le Nôtre (1613-1700).

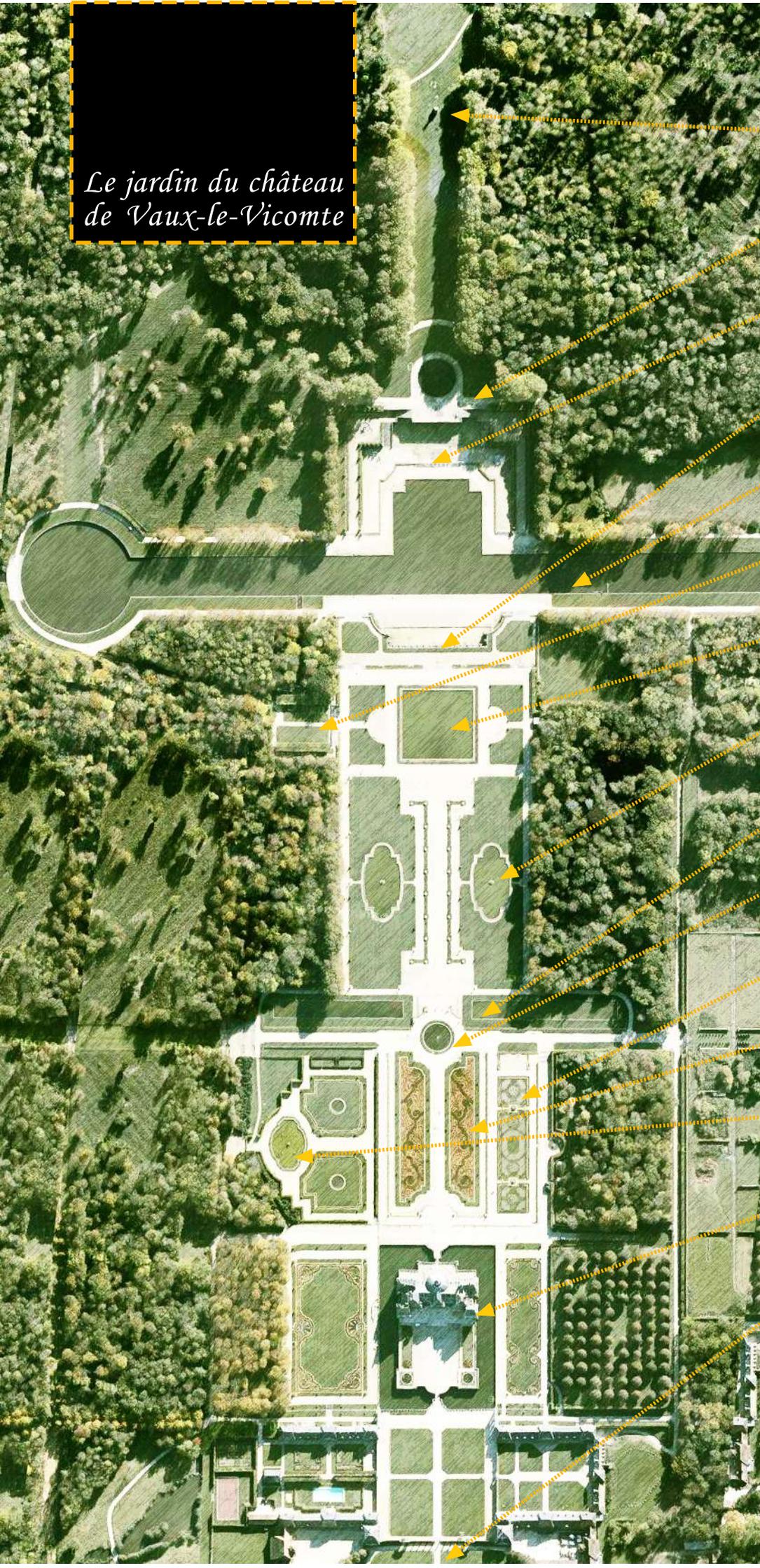
- Les grottes
- Le bassin de la Gerbe
- La statue d'Hercule
- Les cascades
- Les deux bassins des tritons

- Le rond d'eau
- Le parterre de Broderie

*Le jardin du château
de Vaux-le-Vicomte*

- La statue d'Hercule
- Le bassin de la Gerbe
- Les grottes
- Les cascades
- Le grand canal
- La grotte du confessionnal
- Le grand miroir carré
- Les deux bassins des tritons
- Le petit canal
- Le rond d'eau
- Le parterre de fleurs
- Le parterre de Broderie
- Le bassin de la couronne
- Le château
- Le portail d'entrée

Edu

Le château de Vaux-Le-Vicomte avec vue sur le jardin

Le Jardin à la Française

Dans les jardins à la française tout est **grandiose**, les allées pour les promenades en carrosse, les canaux d'eau... mais les artistes français les projettent de façon à leur donner l'air d'être encore plus grands, et pour cela ils placent tous les éléments décoratifs, les statues, les allées, les arbres de façon à **tromper l'œil** et à donner l'illusion de grandeur (fausse perspective). Ils y cachent également des éléments décoratifs pour que les visiteurs puissent les découvrir en se promenant et qu'ils restent ébahis devant les majestueux bassin d'eau, ou les magnifiques parterres de fleurs.

L'eau est indispensable dans tous les jardins, mais dans ces jardins-ci elle n'en est que plus importante, car elle y devient absolument belle, et les fontaines font jaillir des jets d'eau spectaculaires.

Edu

En général les formes des éléments naturels y sont très géométriques: les fleurs, les arbres, les allées de buissons sont alignés et taillés à la perfection comme si c'étaient des sculptures, des cônes ou des grosses boucles... La géométrie est dessinée au sol: l'allée principale traverse tout le jardin, et de là partent toutes les petites allées latérales qui encadrent tous les espaces du jardin, comme si on avait dessiné plein de petites lignes au sol. Ces espaces, les Français les appellent parterres (c'est un terme que l'on utilise aussi bien pour les jardins que pour le théâtre, ne serait-ce que pour rester dans le thème du théâtre).

Les parterres peuvent avoir un bassin d'eau au centre comme le parterre de la couronne ou bien ils peuvent ressembler à de grands tapis brodés, qui à la place du fil ont des petits buissons sculptés et du sable coloré (blanc, rouge, jaune) comme le parterre de broderie.

Le parterre de broderie est typique des jardins à la française.

Parterre de la couronne

parterre de broderie

POUR FAIRE LE SPECTACLE "BAROCCO":

Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la compagnie de théâtre TPO pour faire les spectacles que vous voyez au théâtre.

VALENTINA, VALERIA, FRANCESCA E LINA,
ont **organisé**: les horaires, les dates, les sous, elles ont parlé au téléphone avec beaucoup
de gens pour que tout marche bien.

ELSA
A fait les **images** et a
pensé comment on devait
les mettre dans l'espace
et comment on devait les
déplacer

SPARTACO
s'est occupé des **sons** et
des **musiques**

ROSSANO
a programmé les
ordinateurs pour que les
images, les sons et la
musique se déplacent sur
le mouvement des
danseurs et du public

MARTIN
a **projeté** et **construit**
l'acteur mécanique qui
s'appelle MIA

STEFANIA
a écrit les **paroles**
que vous entendez
dans le spectacle

ANNA PIA
a enregistré sa **voix**
pour faire parler
MIA et chanter le
spectacle

CLAUDIE e ANA
ont **traduit** les
paroles du
spectacle en
français et en
espagnol

FIAMMA
a créé et cousu les
costumes des
danseuses

LIVIA
a construit les
décor et les **objets**
que les danseuses
utilisent dans le
spectacle

PAOLA
a créé les **dances**
et les **mouvements**
pour Carolina et
Angelica

CAROLINA e
ANGELICA
ont **dansé**

DAVIDE e
FRANCESCO
ont **dirigé** toutes
ces personnes
pour que le
spectacle soit
vraiment beau.

Théâtre

Laboratoire

Bureaux

Technicien:
monter le spectacle

Scénographe:
construire les objets qui sont sur scène

Chorégraphe:
inventer les danses et les mouvements

Programmeur:
programmer l'ordinateur

Ecrivains:
écrire les textes à jouer

Musicien:
composer les musiques et créer les sons

si vous étiez dans la compagnie que voudriez-vous faire? découpez le signet qui vous plaît plus

Organisateur:
organiser

Danseur:
danser

Design:
créer

Costumière:
créer les costumes

Chanteur:
chanter

Metteur en scène:
coordonner toutes les choses

j
o
u
e
r

B
a
r
o
c
c
o

*j
o
u
e
r*

*B
a
r
o
c
c
o*

Ou bien dessine le visage que TU désires...

Alors, le
Baroque
t'a-t-il plu?

Sur www.tpo.it dans **contacts** tu
peux trouver le **guestbook** où tu
peux écrire et dire tout ce que tu
veux sur "Barocco".