

Les Oiseaux (ΟΡΝΙΘΕΣ)

D'Aristophane

Texte intégral traduit par **Agathe Mélinand**

Mise en scène, décors et costumes de **Laurent Pelly**

Création du 18 avril au 13 mai 2017 au Théâtre national de Toulouse
et en tournée au Théâtre de Caen et au Théâtre du Gymnase – Marseille

Production TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

Contact

Sophie Cabrit

s.cabrit@tnt-cite.com

05 34 45 05 14 / 06 83 87 01 09

Les Oiseaux

D'Aristophane

Texte intégral traduit par **Agathe Mélinand**

Mise en scène, décors et costumes de **Laurent Pelly**

Avec

Georges Bigot

Eddy Letexier

Emmanuel Daumas

Alexandra Castellon

Fabienne Rocaboy

Régis Lux

Rémi Gibier

Antoine Raffalli

**Et les 7 jeunes comédiens
de L'ATELIER**

(distribution en cours)

Accompagnement musical,
percussions

Joël Grare

Lumières

Michel Le Borgne

Son

Joan Cambon

Maquillages

Suzanne Pisteur

Réalisation des costumes

Ateliers du TNT

Sous la direction de

Nathalie Trouvé

Réalisation des décors

Ateliers du TNT

Sous la direction de

Claude Gaillard

Production

**TNT - Théâtre national de
Toulouse Midi - Pyrénées**

Au Royaume des Oiseaux

Dans le ciel grec, à mi-chemin entre la terre et l'Olympe des dieux, Aristophane a rêvé *Coucouverville sur nuages*.

Cité dans l'immensité, au milieu des nuées, c'est le paradis d'un poète où la petite huppe et son épouse, le rossignol au blond jabot, deviennent les messagers de deux humains guidés par une corneille et un geai.

Les deux hommes ont quitté Athènes, dégoûtés par la chicane, les lois arbitraires, la vie qu'on mène là-bas. Leur cité idéale sera dans les airs, close d'une muraille, que des oiseaux bâtisseurs érigeront. Mais il leur faut convaincre tout un chœur de piafs agressifs, versatiles et rancuniers.

Une fois surmontés les problèmes grâce au truchement du roi Térée - la Huppe, et maintenant que les deux héros parlent parfaitement l'oiseau, avec leurs nouveaux amis, flamant, pie, tourterelle, milan, passereau, alouette, fauvette... innombrables espèces, ils vont inventer une ville nouvelle - utopie aérienne et lustrale qui subsistera grâce à un impôt-droit de passage exigé des dieux...

Dans la ville nouvelle, toutes sortes de fâcheux défilent bientôt. Les poètes rimeurs, diseurs d'oracles, et contrôleurs de décrets sont vite renvoyés tandis que les ailes poussent aux protagonistes humains et que s'apprête l'audition des prétendants à une émigration contrôlée... Le bureau des ailes est ouvert ! Mais les humains sont si décevants et voici qu'arrivent les dieux furieux et affamés par le blocus de la nouvelle cité...

Enfin, dans le frou-frou des ailes et le chant céleste des oiseaux, de même qu'il faut accepter de rompre avec les humains, il faudra être malin et négociateur avec les dieux pour unir pour l'éternité, l'Olympe neigeuse au Royaume des oiseaux.

Agathe Mélinand

Pourquoi *Les Oiseaux* ?

À force d'avoir envoyé inutilement ces concitoyens au diable, « aux corbeaux » dit la locution grecque – Aristophane a une merveilleuse idée, s'en aller lui « chez les corbeaux » pour se délivrer des Athéniens et fonder la ville de ses rêves : Coucouville sur nuages ou Coucouville les nuées. Non pas utopie politique mais paradis de poète. Les oiseaux le sauveront des hommes pour le temps d'une comédie. Ces oiseaux de toutes tailles, de tous plumages et de tous caquets, ce sont les compagnons, les frères libres, innocents, pacifiques et joyeux qui nous montrent le chemin. Sages d'une meilleure sagesse, fous d'une meilleure folie que les nôtres : c'est l'essaim des « idées de poète » d'Aristophane qui croisent et recroisent leurs coups d'aile, ivres comme cailles, pillardes comme moineaux, gaies comme pinsons, malignes comme pies, vives comme étourneaux, fières comme coqs et parfois, âpres et altières comme l'aigle, parfois maternellement irritée comme la poule contre ses sots poussins ou ses canetons rebelles.

Les plus belles prières et les plus belles chansons d'Aristophane c'est aux oiseaux qui les a chantées ou fait chanter car ils sont tout ce qu'il a aimé et d'abord la joie de vivre mais ce qui s'appelle VIVRE. Dans les champs et les vergers de l'Attique où ils picorent, sous le ciel de l'Attique qu'ils sillonnent, dans la paix, l'abondance, la justice et la fraternité d'Athènes qui n'existent plus que pour eux...

Et soudain une inquiétude, une angoisse nous serre la gorge : vraiment cette Athènes déchirée, absurde et sanglante, cela ressemble tellement à notre 21e siècle. Nous, où sont nos Oiseaux ? Ce ne peut pas être nos crimes, nos misères, nos chefs et nos maîtres qu'il a dénoncés. Pourtant nous savons bien que ce sont eux.

Victor-Henry Debidour

Hymne des Nuées

Nous dont rien ne peut tarir
Les ruisselantes fontaines,
Montons, surgissons, Nuées !
Notre humeur est vagabonde
Quittant le grondement sourd
De l'océan, notre père,
Élevons-nous à l'assaut
Des cimes que les forêts
Couronnent de leurs crinières,
Pour dominer du regard
L'horizon lointain, hauts lieux
Saintes moissons de la terre
Fleuves divins qui le baignent
Aux bruissements de leurs eaux,
Mer bruyante au sourd fracas !
Sus ! La céleste prunelle
Indomptable resplendit
De ses rayons fulgurants !
Évaporons, secouons
De nos formes immortelles
Le brouillard qui les embue
Pour que notre œil puisse
Planer au loin sur la terre !

In *Nuées* d'Aristophane – Traduit par Victor-Henry Debidour

Chant et hymne de la Huppe

La Huppe (*dans le fourré*) :

– Allons mon amie, quitte le sommeil
Commence à chanter les hymnes sacrés
Ouvre ta bouche divine
Et pleurons notre fils, le malheureux Itys.
Oh ! Ma chérie ! Fais vibrer de mélodies ton blond gosier !
Et que ta chanson monte, à travers les futaies,
Jusqu'à la maison du Dieu.
Où Phoïbos, à la chevelure d'or, l'entend,
Et répond à tes plaintes de sa lyre d'ivoire,
En formant un chœur de dieux.
Et les voix immortelles, s'unissant à ta voix, chantent le chant divin des bienheureux.

Evelpidès :

– Oh Dieu, le père ! Comme il est beau et doux, le chant de ce petit oiseau !

Pisthétairos :

– Tais-toi !

Evelpidès :

– Pourquoi ?

Pisthétairos :

– L'oiseau va encore chanter.

La Huppe (*dans le fourré*) :

– Epopopoï popoï popopopoï popoï
lo lo lto lto.
Venez, venez, mes frères ailés,
Qui picorez les champs des paysans.
Vous, mangeurs d'orge et ramasseurs de grains,
Envolez-vous au doux son de ma voix,
Vous tous, qui dans les prés tout juste labourés gazouillez :
Tio Tio Tio Tio Tio Tio Tio Tio.
Oiseaux qui picorez le fruit du lierre, dans les jardins,
Oiseaux des montagnes qui volez l'olive sauvage et l'arboise,
Mes amis, mes amis, accourez à ma voix.

Trioto Trioto Triotobrix.

Oiseaux du marais nourris de moustiques à la trompe aigue,

Oiseaux des terrains couverts de rosée,

Oiseaux de la plaine de Marathon.

Et toi, l'oiseau à l'aile chatoyante : francolin, francolin.

Venez, vous qui volez sur les vagues de la mer avec l'Alcyon,

Venez, il y a du nouveau.

Venez vous rassembler, oiseaux au long cou,

Un homme a des idées. Venez.

Ici Ici Ici Ici

Toro Toro Toro Toro Tix.

Kikavaou, Kikavaou

Toro Too Toro Li Li Lix.

In *Les Oiseaux* – Traduction d'Agathe Mélinand

Repères biographiques

Laurent Pelly – Mise en scène

Né en 1962, Laurent Pelly crée en 1980 la compagnie Le Pélican qu'il codirige avec Agathe Mélinand à partir de 1989. Ils créent notamment : *Dernière Conquête – Itinéraire harmonique d'un trio las* (Opéra-comique), *Quel amour d'enfant !* de la comtesse de Ségur, *Comment ça va ? Au secours !* de Vladimir Maïakovski, *La Famille Fenouillard...* À partir de 1989, Laurent Pelly met en scène, au Théâtre national de Chaillot : *Madame Angot* de Maillot, *Eva Perón* de Copi et *Un cœur sous une soutane-Tentative de commémoration*, spectacle sur Rimbaud.

En 1994, il réalise *Talking Heads* d'Alan Bennett au Théâtre Paris-Villette. Il est nommé metteur en scène associé au Cargo / Centre dramatique national des Alpes (CDNA) où il crée notamment *L'Heureux Stratagème* de Marivaux, *Loretta Strong* de Copi, *La Baye* de Philippe Adrien et *La Danse de mort* de Strindberg. Il présente *Peines d'amour perdues* de Shakespeare à l'Odéon - Théâtre de l'Europe) et, à la Cité de la musique, *Souingue*, qui tournera jusqu'en 1999.

1997 est une année charnière : nommé directeur du CDNA, Laurent Pelly met en scène *Des héros et des dieux - Hymnes homériques* au festival d'Avignon, avant d'aborder l'opéra avec *Orphée aux Enfers* à Genève et à Lyon, dirigé par Marc Minkowski. En 1998, il revient en Avignon pour *Vie et mort du roi Jean* de Shakespeare, dans la Cour d'honneur, puis, en 1999, renoue avec l'univers lyrique : *Platée de Rameau* au Palais Garnier. Dans l'intervalle, il propose, au Cargo de Grenoble, *Et Vian ! En avant la zique!*, spectacle conçu avec Agathe Mélinand, repris à la Grande Halle de la Villette en 1999.

De 2000 à 2007, il met en scène de nombreuses œuvres lyriques en France et à l'étranger. Il monte notamment Offenbach (*La Belle Hélène*, *Les Contes d'Hoffmann*, *La Grande Duchesse de Gerolstein*, *La Périchole*, *La Vie parisienne*), Donizetti (*La Fille du régiment*, *L'Elixir d'amour*), Massenet (*Cendrillon*), Mozart (*La Finta semplice*)... Parallèlement, il poursuit son activité au CDNA : *Le Voyage de Monsieur Perrichon* d'Eugène Labiche, *Le Roi nu* d'Evgueni Schwartz, *Foi, Amour, Espérance* d'Ödön Von Horváth, *Le Songe* d'August Strindberg, *Les Aventures d'Alice au pays des Merveilles* de Lewis Carroll, *Une visite inopportune* de Copi, *Les Malices de Plick et Plock* d'après Christophe.

En janvier 2008, Laurent Pelly est nommé codirecteur, avec Agathe Mélinand, du Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées. Il y reprend *Le Roi nu* et *Les Aventures d'Alice au pays des merveilles* avant de présenter *Jacques ou la soumission* et *L'Avenir est dans les œufs* d'Eugène Ionesco créé en mars 2008 à L'Athénée – Théâtre Louis Jovet. En novembre 2008, il crée, au Théâtre national de Toulouse, *Le Menteur* de Carlo Goldoni, dans une nouvelle traduction d'Agathe Mélinand. À l'opéra, il met en scène, *Hansel et Gretel* de Humperdinck, au Festival de Glynebourne et *La Petite Renarde rusée* de Leoš Janacek, direction Seiji Osawa, au Festival de Seito Kinen, Matsumoto (Japon).

En 2009, il crée *Talking Heads* d'Alan Bennett, au Théâtre national de Toulouse, présenté au Théâtre du Rond-Point, à Paris, et repris au Théâtre Marigny ; *CAMI, la vie drôle !*, dans une adaptation d'Agathe Mélinand avec laquelle il conçoit et met en scène *Natalie Dessay chante Michel Legrand*. À l'opéra, il crée *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy, au Theater an der Wien et *Traviata* de Verdi au Festival d'opéra de Santa Fe.

Laurent Pelly obtient le prix de la SACD 2009 pour la mise en scène.

En janvier 2010, il met en scène au TNT *Mille francs de récompense* de Victor Hugo puis à l'Odéon-Théâtre de l'Europe (prix Georges-Lerminier pour la mise en scène et la scénographie), et en juin *Manon* de Massenet au R.O.H. de Londres.

En septembre 2010, il crée *Funérailles d'hiver* de Hanokh Levin (TNT et Théâtre du Rond-Point à Paris), et en novembre *Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny* de Bertolt Brecht et Kurt Weill au Théâtre du Capitole – Toulouse.

En janvier 2011, il met en scène *Jules César* à l'Opéra Garnier, en avril *L'Opéra de quat' sous* de Bertolt Brecht et Kurt Weill à la Comédie-Française qui inscrit cette œuvre à son répertoire.

En mai 2011, il crée *Les Aventures de Sindbad le Marin* au Théâtre national de Toulouse, en juillet, *Cendrillon* de Massenet est repris au R.O.H. de Londres. En octobre 2011, il met en scène les jeunes comédiens de l'Atelier volant du TNT dans *J'ai examiné une ampoule électrique et j'en ai été satisfait* sur des textes de Daniil Harms.

En février 2012, il met en scène *Macbeth* au Théâtre national de Toulouse, puis *Manon* de Massenet au MET en mars. En août 2012, *L'Enfant et les sortilèges* de Ravel au Festival de Glyndebourne. En octobre 2012, *La Fille du régiment* est repris à l'Opéra Bastille, et en janvier 2013 *Les Contes d'Hoffman* au Liceu de Barcelone.

En avril 2013, il met en scène au TNT *Mangeront-ils ?* de Victor Hugo puis au Théâtre de Carouge à Genève et au Théâtre la Criée à Marseille. En octobre 2013, il met en scène *Edgar Allan Poe –Extraordinaires* adapté par Agathe Mélinand avec les comédiens de l'Atelier volant. En mars 2014, il crée *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare.

En juillet 2014, il met en scène *Don Pasquale* à l'Opéra de Santa Fe.

En octobre 2014, il met en scène *L'Étoile* de Chabrier à l'Opéra d'Amsterdam. En décembre 2014, il reprend *La Grande Duchesse de Gérolstein* de Jacques Offenbach au Grand Théâtre de Genève.

En décembre 2015, il crée *Le Roi Carotte* d'Offenbach à l'Opéra de Lyon.

En février 2015, il met en scène au TNT et en tournée, *L'Oiseau vert* de Carlo Gozzi, traduit par Agathe Mélinand, et reçoit le prix du Meilleur créateur d'éléments scéniques décerné par l'association professionnelle de la critique de théâtre, musique et danse.

En octobre 2015, il met en scène *Masculin Féminin – Variations* d'après le film de Jean-Luc Godard, sur des variations d'Agathe Mélinand.

En mars 2016, il a mis en scène au Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, *La Cantatrice chauve* d'Eugène Ionesco.

Agathe Mélinand – Traduction

Formée à la Maîtrise de Radio France, Agathe Mélinand devient d'abord comédienne puis, de 1987 à 1994, collabore, dans l'univers du cinéma notamment avec Christine Pascal, Daniel Schmid, Werner Herzog ou Manoel de Oliveira, elle a été également organisatrice de nombreuses rétrospectives et exposition dans le domaine du 7e art...

Codirectrice, avec Laurent Pelly, de la compagnie Le Pélican (1989 à 1994), elle est nommée, en 1997, directrice artistique adjointe et de la communication du Centre dramatique national des Alpes (CDNA) à Grenoble. Participant à la plupart des spectacles mis en scène par Laurent Pelly, elle conçoit notamment le spectacle *Et Vian ! En avant la zique* (CDNA, Grande Halle de la Villette) et écrit la première partie du spectacle musical *C'est pas la vie ?* (1999) et, pour la deuxième partie, écrit la comédie musicale *Conservatoire* (2000).

En 2001, elle traduit et adapte *Cocinando*, une pièce de Lucia Laragione (création en France en 2002 au CDNA) puis, écrit la pièce *Forever Stendhal* également créée au CDNA. Dramaturge et collaboratrice à la mise en scène pour Platée au Palais Garnier, Agathe Mélinand avait, en 1997, réécrit les dialogues d'*Orphée aux Enfers* mis en scène par Laurent Pelly, à Genève et à Lyon. En 2002, elle a traduit pour le festival de Santa Fé les dialogues de *La Belle Hélène* adaptés pour le Châtelet en 2000, avant d'adapter ceux de *La Périchole* pour l'Opéra de Marseille. En 2003, elle a écrit une nouvelle version des dialogues des *Contes d'Hoffmann* (Lausanne, Opéra de Lyon, Grand Théâtre du Liceu et Opéra de San Francisco en 2013). Pendant la saison 2003 / 2004, elle collabore à la production d'*Ariane à Naxos* et de *L'Heure espagnole* et Gianni Schicchi à l'Opéra de Paris. En 2004, elle adapte les dialogues de *La Grande Duchesse* de Gerolstein pour la production Minkowski-Pelly au Châtelet et établit une nouvelle version du livret du *Roi malgré lui* pour l'Opéra de Lyon. En 2005, elle traduit et établit une version pour la scène des *Aventures d'Alice au pays des merveilles* (Laurent Pelly / CDNA), adapte les livrets de trois œuvres d'Offenbach pour l'Opéra de Lyon et établit une nouvelle version du livret du *Chanteur de Mexico* pour le Théâtre du Châtelet.

En 2006 et 2007, elle collabore à la mise en scène de *l'Élixir d'Amour* de Donizetti à l'Opéra de Paris et à celle de *La Finta semplice* au Theater an den Wien. En 2007, elle réécrit les dialogues de *La Fille du régiment* de Donizetti (Covent Garden-Met – StadtOper – Opéra Bastille en 2012) et ceux de *La Vie Parisienne* d'Offenbach (Opéra de Lyon - Capitole). En 2010, elle collabore à la mise en scène de *Manon* de Jules Massenet (ROH de Londres et Théâtre du Capitole de Toulouse en 2013). En 2011, elle collabore à la mise en scène de *Jules César* à l'Opéra Garnier.

En janvier 2008, elle est nommée codirectrice, avec Laurent Pelly, du Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées. Elle établit une nouvelle traduction de la pièce de Goldoni, *Le menteur*, mise en scène par Laurent Pelly. En 2009, elle adapte *CAMI, la vie drôle !*, spectacle mis en scène par Laurent Pelly (avec les comédiens de l'Atelier volant du TNT) et conçoit avec Laurent Pelly *Natalie Dessay chante Michel Legrand* pour le TNT. Elle collabore avec Jean-François Zygel, met en scène son spectacle au TNT *Les Mensonges* de Jean-François Zygel en 2008 et met en espace son concert *Michpoure* toujours au TNT en 2010.

En 2009, elle écrit et réalise *Monsieur le 6*, d'après Donatien de Sade au TNT, spectacle repris en 2011. En 2010, elle écrit *Les Aventures de Sindbad le marin*, créé au TNT dans une mise en scène de Laurent Pelly en 2011 puis repris en tournée et au TNT en 2012.

En 2011, elle traduit et réalise *Tennessee Williams – Short stories* créé au TNT la même année et repris en 2013.

En 2013, elle écrit et réalise *Erik Satie – Mémoires d'un amnésique* au TNT, repris en tournée durant la saison 2014-15 au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, au Théâtre de Sartrouville, au Théâtre de Lorient, au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban et au TNT et durant la saison 2015-16 au Théâtre Liberté – Toulon, Théâtre national de Bretagne – Rennes, Musée d'Orsay – Paris et au Théâtre du Casino – Deauville. La même année, elle adapte *Edgar Allan Poe – Extraordinaires*, créé au TNT dans une mise en scène de Laurent Pelly (avec les comédiens de L'ATELIER du TNT).

En 2014, elle adapte les dialogues de *L'Étoile* d'Emmanuel Chabrier, mis en scène par Laurent Pelly à l'Opéra national d'Amsterdam. D'autre part, elle réalise un spectacle jeune public, *Histoire de Babar, le petit éléphant* de Francis Poulenc, créé au TNT en décembre 2014.

En 2014 toujours, elle traduit *L'Oiseau vert* de Carlo Gozzi, mis en scène par Laurent Pelly au TNT, repris en tournée durant la saison 2014-2015. Le texte est publié par L'Avant-scène théâtre n°1379 de mars 2015.

En octobre 2015, elle écrit les variations de *Masculin Féminin – Variations* d'après le film de Jean-Luc Godard et mis en scène par Laurent Pelly avec les comédiens de L'ATELIER.

En décembre 2015, elle adapte et réécrit les dialogues du *Roi Carotte* de Jacques Offenbach pour l'Opéra de Lyon.

Les Oiseaux

Création du 18 avril au 13 mai 2017 au Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

Tournée saison 2016 / 2017

Théâtre de Caen du 30 mai au 1er juin

Théâtre du Gymnase – Marseille du 13 au 17 juin

En tournée saison 2017 / 2018

Production : TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées
Direction Agathe Mélinand – Laurent Pelly
1, rue Pierre Baudis – BP 50919
31009 Toulouse Cedex 6

www.tnt-cite.com

Contact

Sophie Cabrit

s.cabrit@tnt-cite.com

05 34 45 05 14

06 83 87 01 09

Crédit couverture © Wing of a Blue Roller, 1512, Dürer / Estampe et dessin Albertina, Vienna, Austria / Bridgeman Images