Compagnie Sans Edulcorant

Spectacles en transmission

Enjeux : Créer un spectacle dont les enfants sont les acteurs, les régisseurs, les chanteurs, les danseurs, leur transmettre ainsi les valeurs du faire ensemble et les éveiller à la création artistique, avec exigence et bienveillance.

conception des projets : **Aurélie Rochman**

Sommaire

Le concept p. 2

Exemples de spectacle
- Perséphone Opéra pOp p. 3
- le Roi du Jazz p. 5
- Itinéraires croisés p. 7
- Voyage en EurOpéra p. 9

L'équipe encadrante p. 11

Nous contacter p. 14

Le concept

La comédie musicale, parce qu'elle utilise le théâtre, le chant, la danse, et leurs dérivés : la musique, le décor, les costumes, la vidéo, la lumière, est le genre le plus complet du spectacle vivant.

La méthode de la Compagnie Sans Edulcorant, développée par Aurélie Rochman, s'attache à valoriser chacun, y compris ceux qui ne sont pas sur scène, par timidité ou appréhension. Chacun a une responsabilité dans le spectacle, et chacun est égal et interdépendant, du chanteur au danseur en passant par le régisseur plateau et l'accessoiriste.

Un tel projet permet de casser les clivages sociaux-culturels, de brasser les générations, d'aplanir les difficultés scolaires. La création d'un spectacle valorise les élèves autrement, permet la cohésion de groupe non dans un but compétitif, mais dans un but de création collective.

Monter une comédie musicale au sein d'un établissement scolaire permet de réunir plusieurs matières dans le but d'une création commune : le spectacle. Peuvent s'y retrouver les lettres, mais aussi les langues, le sport (à travers des danses ou de la gymnastique), l'histoire et la géographie (permettant de contextualiser le propos), la documentation, et bien entendu l'éducation musicale (chants, musiques) et les arts plastiques et la technologie (décors, ébauches de costumes...).

Les élèves, encadrés par des professionnels de la scène, découvrent leurs talents et possibilités dans un cadre rassurant et valorisant. Les bénéfices de ce type de projet sur des élèves parfois en décrochage sont souvent spectaculaires et immédiats.

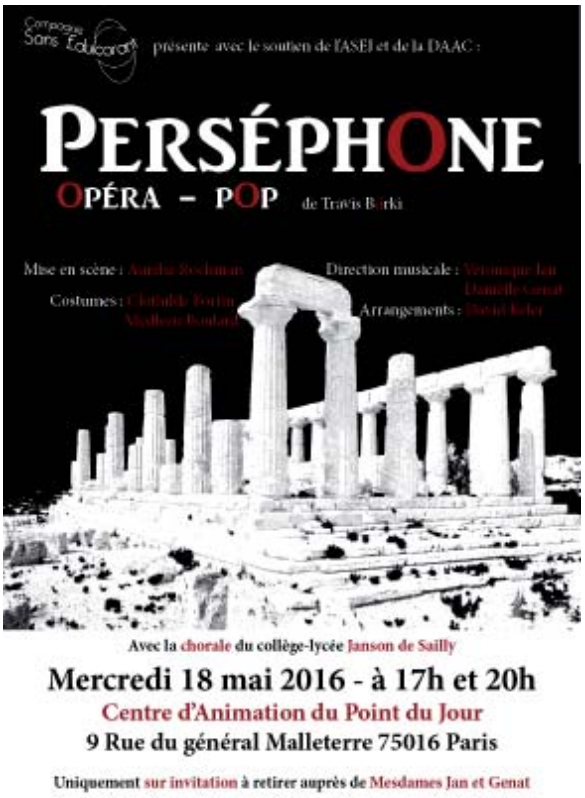
Différentes thématiques peuvent être abordées, en fonction de l'âge des enfants. Avec *Perséphone Opéra pOp,* c'est la place de la femme qui est abordée en filigrane, en plus de l'évocation des saisons.

Avec *le Roi du Jazz,* c'est le racisme et l'histoire du jazz aux Etats Unis.

Avec *Itinéraires croisés*, c'est l'émigration qui permet la découverte de l'autre en explorant les cultures de chacun, favorisant le vivre ensemble et luttant contre le communautarisme qui peut s'installer lorsque les élèves sont issus de flux migratoires différents. Mais c'est aussi un travail sur soi, parfois sur sa propre histoire, parfois sur une réappropriation de sa propre culture.

par les élèves du collège Janson de Sailly - Paris 16ème 2015-16

PERSÉPHONE OPÉRA POP



L'HISTOIRE :

Perséphone, fille de Déméter, déesse des moissons, et de Zeus, Dieu des Dieux, est enlevée par Hadès, dieu des Enfers, qui souhaite la prendre pour épouse.
Déméter, cherche partout sa fille et plonge le monde dans l'automne, puis dans l'hiver au grand désarroi de Zeus qui n'a d'autre choix que de demander à Hadès de rendre Perséphone à sa mère pour que revienne l'été permanent.
Refusant d'être un objet , Perséphone prend la décision de revenir auprès de sa mère 6 mois par an et de rester auprès de son époux les 6 autres mois de l'année.

RÉPERTOIRE MUSICAL :

textes et musiques composés par Travis Bürki

5 partitions différentes sont attribuées aux personnages différenciés selon des styles définis d'après leur caractère:
Perséphone est une Lolita à peine majeure. Son langage musical est pop. Ses mélodies apportent légèreté et élégance
Hadès, venu des cavernes sombres, apporte plus de dissonance et de violence. Ses mélodies empruntent au hip hop et au jazz
Zeus est un tendre puissant qui utilise le rock pour le tonnerre qu'il sait déclencher mais sa frivolité sera accentué par le glamour baroque.
Déméter va lutter avec violence et chagrin; un style lyrique et tragique qui justife sa colère.
Dans cette version, le rôle d'Hécate est endossé par le choeur.

NOTE D'INTENTION :

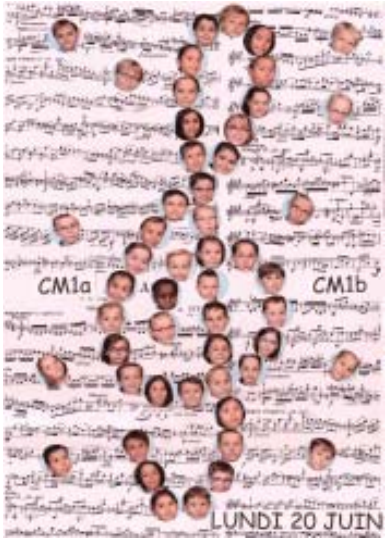
Aurélie Rochman a choisi de mettre en scène cet Opéra Pop de Travis Bürki car cette Perséphone, personnage mythologique et donc universel, a tout d'une femme moderne. La place et la condition féminine demeurent un sujet important en ce début de 21ème siècle, et cette façon de prendre son destin à pleine main et en pleine connaissance de cause est un message primordial à transmettre aux jeunes filles d'aujourd'hui. Tout est entre leurs mains, pourvu qu'elles le veuillent.

Le choeur, élément essentiel de l'Opéra, est composé des multiples prêtresses et prêtres dévoués au culte soit de Déméter (en marron cuivré, couleurs de la déesse de la Terre), soit de Perséphone (en rose saumonée, évocateur des jeunes filles), soit d'Hadès (en noir et rouge grenat, évoquant la mort et l'Enfer). Zeus, Dieu des dieux, porte une tunique d'inspiration grecque, mais verte.

Le choeur s'ouvre et se ferme au gré des scènes, venant soutenir, illustrer ou participer à ce qui se passe entre les quatre protagonistes. Omniprésent sur scène, il se pose en observateur des dieux et de leur vie, parfois en une foule protestataire demandant des comptes à ces Dieux qu'ils sont supposés servir.

Le Roi du Jazz

par les élèves de Cm1 de l'école Notre Dame de France - Paris 13ème 2015-16



L'Histoire:

Au début du 20ème siècle, Léon est élevé par sa maman, son père ayant choisi une autre vie, loin de la Nouvelle Orléans. Léon a deux couleurs. L'une se voit, il descend des esclaves américains. Devant la vitrine d'un marchand d'instruments de musique, il rencontre Noël, jeune orphelin blanc élevé par sa tante.

Si leurs couleurs apparentes les opposent, leurs couleurs intérieures les réunissent. Dedans, ils sont bleus.

Devant cette vitrine dans laquelle étincelle un cornet à pistons, ils vont nouer une amitié solide jusqu'à ce qu'un agent raciste vienne la détruire, broyant Léon au passage. Mais la musique, quand on est bleu, sauve de tout. Et elle surgit parfois avec l'espoir, là où plus personne ne l'attendait...

Répertoire Musical :

Happy Day - version chant de coton (Jonathan Orland)
Happy Day - version blues (Jonathan Orland)
Happy Day - version jazz (Jonathan Orland)
America (*West Side Story* - Léonard Bernstein)
Jet's Song (*West Side Story* - Léonard Bernstein)
La Pluie d'Hiver (Sacha Distel)
Sing Sing Sing (Louis Prima)
Armstrong (Claude Nougaro)
Oh Happy Day (Gospel)

Le Roi du Jazz

Note d'Intention :

Le Roi du Jazz romance l'histoire de l'un des plus grands trompettiste de jazz de tous les temps, Louis Armstrong. Alain Gerber, auteur du roman éponyme, a imaginé 2 personnages comme les deux faces d'une même pièce : Noël et Léon, reflet l'un de l'autre. L'un passe par la souffrance, la privation pour poursuivre son destin ; l'autre, même orphelin, reste protégé parce que blanc, ayant de par sa naissance et cette couleur de peau une vie facilitée.

Il s'agissait d'en faire une comédie musicale évocant, entre autres, le racisme. La musique y est présente dès le départ comme une atmosphère. Il s'agit de 3 compositions originales toutes inspirées du choeur final. Chants et danses n'apparaissent dans la pièce qu'en 2ème partie, volontairement, lorsque tout bascule pour le petit Léon. C'est ainsi que la musique entre vraiment dans sa vie, comme un élément essentiel qui va le porter tout au long de son destin.

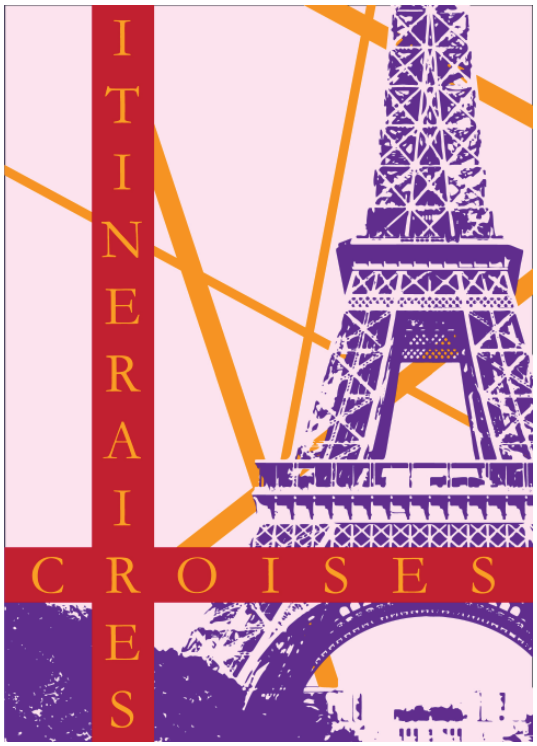
J'ai choisi de les mettre en scène en maquillant une classe en blanc et l'autre en noir, permettant d'effacer les traits tout en accentuant le contraste. Pour reconnaître les personnages, j'ai préféré les accessoiriser. Le chapeau, souvent présent pour les jazzeux dans l'imaginaire collectif, mais aussi le ceinturon qui barre les poitrines et figure l'autorité aveugle.

Les élève ont d'abord découvert le livre, bien qu'ayant travaillé les chants et les danses au préalable. Puis, ils ont découvert le texte dialogué et ainsi pu comprendre ce qu'était une adaptation.

Aurélie Rochman
auteure et metteure en scène

Itinéraires Croisés

par les élèves du collège C. Claudel - Paris 13ème - 2013-14



L'histoire :

En 1962, en Algérie, une petite fille perd sa maman lors d'un bombardement. Elle est emmenée en France par le soldat qui l'a secourue.
En 1980, en Inde, une jeune fille de haute caste veut vivre son amour avec le jardinier, mais son père l'envoie en France pour qu'elle l'oublie.
En 1998, au Brésil, un couple rencontre un petits gars des favelas, émouvant et courageux.
En 2010, en Haïti, un couple de médecins de la croix rouge se prend d'affection pour un jeune orphelin.
En 2011, au Japon, une jeune fille se désespère de la disparition de son frère et s'empêche de vivre.
En 2012, au Botswana, une jeune femme veut accomplir son rêve et visiter Paris...

Comment ces destins séparés par des milliers de kilomètres vont-ils se croiser ?

Répertoire musical :

Awel marra (Abdel Halim Hafez)
Ô Ballé Ballé (Anu Malik)
Nesta Rua (chant brésilien)
Hallelujah (Leonard Cohen)
America (extrait de West Side Story - Leonard Bernstein)
Bouger Bouger (Magic Système)
Le Dôme dans le jardin (duo de Lakmé - Léo Delibes)
Paris sera toujours Paris (Casimir Oberfeld- paroles d'Aurélie Rochman)
Les Paladins (Jean-Philippe Rameau)

Note d'intention

Itinéraires Croisés, c'est la conjonction de destins et de volontés. Le destin d'une petite fille soudain orpheline à cause d'une guerre à laquelle elle est étrangère qui croise la route d'un soldat en mal d'enfant. La volonté d'une jeune fille de ne pas se laisser dicter sa vie par des règles de bienséance d'un autre temps et qui trouve le moyen de s'échapper, loin. De cette volonté et de ce destin, éloignés par des milliers de kilomètres, vont naître des parcours qui se croisent pour se retrouver à Paris, la plus belle ville du monde.

C'est donc l'émigration qui est le thème central de cette comédie musicale. Il est rare de quitter son pays natal par gaieté de coeur, même s'il y a l'espoir d'une vie meilleure. Les motivations d'un départ peuvent être économiques, climatiques, dramatiques, politiques... parfois sentimentales.

Par le genre comédie musicale, j'ai voulu montrer que de ces situations parfois terribles pouvaient naître de grandes joies, une nouvelle vie, une forme de poésie. C'est aussi la possibilité d'un tour d'horizon de la richesse culturelle des différents pays, ici Maghreb, Inde, Brésil, Amérique du Nord, Bostwana, Japon, Chine.

Pour la mettre en scène, j'ai joué sur les éclairages et l'émotion, détournant des chants connus (Halleluiah, America...) pour leur donner une nouvelle signification. La musique et les danses, témoins des cultures d'origine, apportent légèreté, tension ou fantaisie qui viennent contrebalancer la gravité des évènements.

Itinéraires Croisés travaille notre Histoire proche, aborde les notions de reportages et d'actualités. Un travail de décryptage d'images et de création vidéo a accompagné le projet et allégé les décors en misant sur la lumière. Des recherches de reportages d'archives puis des montages vidéo ont accompagné le tout, permettant de contextualiser les petites histoires dans la grande, de servir la fiction par la réalité historique.

Aurélie Rochman

Le propos de l'histoire :

Des voyageurs font un tour d'Europe pour la toute première fois. Des voyageurs pressés de raconter leurs découvertes à travers une lettre aux êtres chers qui étaient restés chez eux. A travers les paysages et les airs d'Opéra, ils redécouvrent l'Europe et son histoire, jusqu'à comprendre la nécessité de l'union Européenne...

Répertoire musical :

Nous venons, arrivons (la Vie Parisienne - Jacques Offenbach)
La Vapeur (La Vie Parisienne - Jacques Offenbach)
Feu Partout (La Vie Parisienne - Jacques Offenbach)
Das Klinget (La Flûte Enchantée - Wolfgang A. Mozart)
Ein Mädchen oder Weibchen (La Flûte Enchantée - Wolfgang A. Mozart)
La Garde Montante (Carmen - Georges Bizet)
Toréador (Carmen - Georges Bizet)
Come Away (Didon et Enée - Henri Purcell)
The Sailor's Dance (Didon et Enée - Henri Purcell)
La Barcarolle (Les Contes d'Hoffmann - Jacques Offenbach)
Tre sbirri una carrozza (Tosca - Guiseppe Verdi)
Va Pensiero (Nabucco - Guiseppe Verdi)
Hymne à la Joie (dernier mouvement 9ème symphonie- Ludwig Van Beethoven)

Note d'intention:

C'est en combinant une envie d'Opéra et l'accent à mettre sur l'Europe qu'a germé l'idée de ce voyage, à travers l'Europe et quelques Opéras. Un *Voyage en EurOpéra*.
Pour créer du lien entre les Opéras, il fallait le concours des enseignantes et de quelques élèves et ainsi voir l'Europe et les autres pays à travers le regard neuf d'un enfant. J'ai choisi de faire lire chaque lettre par un couple, représentant chacun une classe, mais aussi les deux protagonistes d'une lettre : celui qui écrit et celui qui la reçoit.

Ainsi, *Voyage en EurOpéra* emmène les spectateurs depuis Paris en direction des autres pays fondateurs de l'Union Européenne : l'Allemagne et sa *Flûte enchantée*, L'Espagne via *Carmen*, l'Angleterre avec Purcell, une traversée de la France en direction de l'Italie avec *la Barcarolle*, et puis le Choeur des Esclaves de Verdi pour finir par *l'Hymne à la joie,* symbole de l'union possible de toutes ces cultures. Tous les chants sont interprétés dans leur langue originelle.

Les enfants ont travaillé et répété durant des mois. Apprenant d'abord les textes tout en découvrant les œuvres dont étaient issus les chants, les répétant avec les nuances, puis en y adjoignant la mise en scène. Ainsi, le temps d'un passage en scène, ils incarnent un personnage. Ici, on est une lady, là un Dragon, ou bien l'un des esclaves prisonniers du roi Nabucco. Bref, les enfants ont joué une fois par semaine à être quelqu'un d'autre, l'essence même de la plupart de leurs jeux et celle de l'Opéra où l'on joue et chante en même temps.

En articulant la découverte musicale (et donc culturelle) à la découverte géographique, à la découverte linguistique et à la découverte historique, *Voyage en EurOpéra* est une preuve concrète de ce que la transdisciplinarité, à travers la création artistique, peut apporter aux enfants.

Aurélie Rochman
metteure en scène

Compagnie Sans Edulcorant

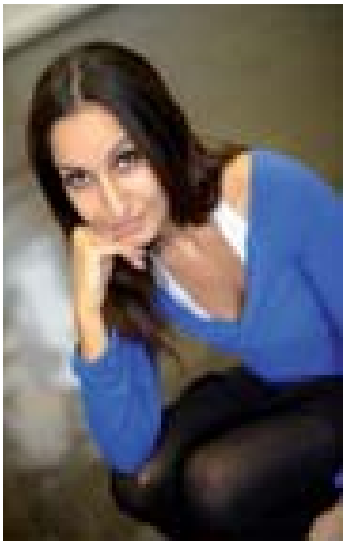
artistes encadrants

Les artistes et techniciens de la compagnie ont a coeur de transmettre leurs arts et leurs savoir-faire à travers des actions de création. Plusieurs métiers peuvent être mis à contribution pour monter une comédie musicale.

Aurélie Rochman : auteure et metteure en scène - direction artistique

Titulaire d'une maîtrise de cinéma et d'Histoire de l'art Aurélie rencontre Pierre Bugnon qui lui fait découvrir les arts de la scène, l'Opéra et la musique classique. Elle rencontre Cécile Tabarin qui fonde la Cie Sans Edulcorant. Aurélie en devient directrice artistique dès 2001. Elle y écrit et met en scène *Manuel à Usage des Amoureux, Sur les Chemins Magiques de La Fontaine, Contes Zé Légendes* (série théâtrale - 5 opus), *La Princesse sans Sommeil*. En 2010, elle devient metteure en scène associée au Théâtre du Châtelet. Pour le service jeune public, elle écrit et met en scène divers spectacles, dont *Bal en couleurs : un dimanche en musique,* coproduit avec le Musée d'Orsay et l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, puis *Dans la Forêt Lointaine,* comédie musicale intergénérationnelle en 2014. Son intérêt pour l'Opéra la conduit en 2013 à mettre en espace les choeurs d'enfants et d'adultes du *Festival 1, 2, 3 Opéra !* produit par l'Opéra de Paris. En 2015, Aurélie met en scène *Voyage en EurOpéra* avec 300 enfants et *Perséphone*, Opéra pour la jeunesse de Travis Bürki.

Iris Mirnézami : chorégraphe - maquilleuse



Danseuse de formation classique, contemporaine et jazz, Iris se dirige vers les danses du monde. En parallèle elle s'intéresse à l'handidanse par le biais de la langue des signes et aux techniques du maquillage. Elle intègre plusieurs compagnies de danses du monde (danse bollywood, orientale, traditions juives..) et se forme en flamenco, danse tahitienne, tzigane, Bharata-Natyam, hip-hop... Passant par l'apprentissage du théâtre, elle chorégraphie et danse dans plusieurs pièces où elle est soliste. Parmi les nombreuses compagnies avec lesquelles elle a dansé, citons Mojganarts, Deva Dance, Cie Nawal Benabdallah, Cie Dansez Masala. Elle a par ailleurs chorégraphié divers spectacle et film, dont Les enfants du Monde de Michel Kass et le film Bollywood Lap Tip (2012). Elle collabore avec Aurélie Rochman depuis 2013

artistes musiciens

Léa Hanrot : cheffe de choeur - soprano

Lauréate d'un Premier prix de chant au CNR d'Aubervilliers, elle travaille avec **Les Arts Florissants** de William Christie et **Les Musiciens du Louvre** de Marc Minkowski. Soliste, elle chante avec **l'Orchestre symphonique de Prague** les rôles-titres de *Pomme d'Api* d'Offenbach et de *L'Enfant et les Sortilèges* de Ravel, ainsi que *le Feu* et le *Rossignol*. Dernièrement elle a incarné Belinda et la 1ère sorcière dans *Didon et Enée* ainsi que Rosée du soir dans le *Roi Carotte* d'Offenbach, l'Amour dans *Orphée et Eurydice* de Gluck, Gretel dans *Hänsel und Gretel* de Humperdinck. Elle rejoint **la Cie sans Edulcorant** en 2014 pour chanter dans *Hänsel et Gretel-Opéra* et est cheffe de choeur de *Voyage en EurOpéra.*

Céline Victores : cheffe de choeur - soprano

Titulaire d'un diplôme de musicologie à la faculté de Toulouse, couronnée par diverses médailles d'or et lauréate de plusieurs concours prestigieux, Céline enchaîne les rôles : Rosine dans le *Barbier de Séville* de Rossini, Leïla dans *Les Pêcheurs de Perles* de Bizet, Eurydice dans *Orphée aux enfers* d'Offenbach, Fiorella dans *Les Brigands*, le feu, la Princesse et le Rossignol de *L'Enfant et les Sortilèges* de Ravel, Hélène de Bavière dans *Sissy* de Kreisler, Frasquita dans *Carmen*, Gabrielle dans *La Vie Parisienne* d'Offenbach (...) Elle a été invitée par le pianiste François Chaplin pour interpréter des mélodies de Franz Liszt dans des concerts-lectures, auprès de Macha Méril, Marie-Christine Barrault et au festival de Pontlevoy avec Didier Sandre. Attirée par la transmission aux enfants, Céline rejoint l'équipe de la Cie Sans Edulcorant en 2014 pour participer à *Voyage en EurOpéra.*

techniciens et accompagnateurs

Clothilde Fortin : costumière et chorégraphe

Clothilde découvre le monde du costume par le biais de sa première passion : la danse. Séduite par la complémentarité de ces deux arts, elle développe une activité de costumière et parcourt le monde du spectacle entre la scène et son atelier. On lui confie la création de costumes de danses traditionnelles pour les compagnies Isao, Adama, Mojgan'arts, Lia Nanni et Nefertiti-la-foraine. Puis elle se tourne vers le théatre contemporain ou d'époque avec le Théatre Alicante et le Théatre de la cruche , le spectacle musical « Lucienne et les garçons font leur Music-Hall »et l'opéra « Cavalleria Rusticana » avec Malika Bellaribi-le-Moal. Elle travaille sur des tournages de publicité, film institutionnel et émission « Made in Palmade » pour Kabo Prod. Son métier lui permet aussi d 'intégrer le théatre de Nogent-sur-Marne « la Scène Watteau » et « La Nouvelle Compagnie » en tant qu'habilleuse.

Julien Appert : vidéaste

Julien Appert est un artiste Français né en 1975, il vit et travail à Creil ou il développe depuis plus de dix ans sa vision de la vidéo en direct. Après des études d'arts plastiques et une longue expérience de la scène, il se produit dans différents festivals avec plusieurs formations en tant que vidéaste. Il écume les salles de concerts de France et d'Europe avec notamment le groupe Turnsteak. Il collabore avec de nombreuses compagnies à la création de dispositifs audio-visuels destinés à la scène.

Contact

Depuis 2001, la compagnie Sans Édulcorant travaille à valoriser le patrimoine historique et culturel, le transmettre et le restituer à son propriétaire légitime: le public.

Au centre de son projet artistique : l'accessibilité de la culture.
En milieu défavorisé, rural, là où le théâtre, la musique, l'Opéra se rendent difficilement, nous cherchons des formes théâtrales permettant d'aller partout avec la même exigence artistique.

Pour cela, de nombreux artistes et techniciens travaillent avec nous, s'attachant à rendre unique chaque représentation, chaque intervention.

En parallèle de ses créations artistiques, la compagnie élabore des ateliers qui visent à sensibiliser le jeune public aux différents métiers du spectacle vivant, au patrimoine culturel et à la lecture d'image.

Des intervenants professionnels des métiers du spectacle et de la musique nous accompagnent dans cet ambitieux projet, qui n'a de cesse de grandir.

directrice artistique

Aurélie Rochman

tel : 06 69 33 66 71

a.rochman@sansedulcorant.net

Retrouvez les vidéos, photographies et informations sur les actions et spectacles de la compagnie sur internet :
http://sansedulcorant.net

la compagnie sans Edulcorant est affiliée à la ligue de l'enseignement Fédération de Paris