

Mystères et malle magique

Lionel Chenail, Interprétation
Aurélie Rochman, Mise en scène

Mystères et malle magique

Mystère et Malle Magique
interagit avec nos sensations,
nos angoisses, nos peurs, qui
peuvent nous conduire à des
comportements irrationnels,
étranges ou drôles.

Dans l'intimité d'une petite gare de province, un explorateur du temps jadis - sorte de mage collectionneur de légendes - révèle quelques histoires mystérieuses et invite au voyage.

De sa malle, une malle-armoire ancienne et chargée d'histoires, sortent des objets hétéroclites, souvenirs tangibles et symboliques des légendes collectées au gré de ses itinérances. Elle est associée à une petite valise assortie. Toutes deux se combinent pour créer les décors de 3 légendes qui se mettent à vivre sous nos yeux par la magie du théâtre.

La première histoire nous emmène dans les Alpes, une terre de fantômes et de brume, où le héros, Joseph-Antoine est confronté au fantastique qui laisse le doute : était-ce bien des créatures du diable ?

La deuxième histoire nous fait revivre l'histoire du chevalier des essarts, héros d'un faits divers au coeur des ruelles sombres d'un Paris encore Moyenâgeux.

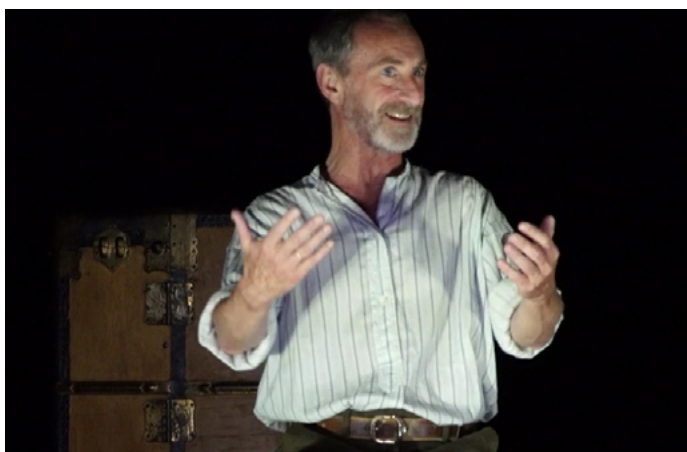
La troisième légende nous plonge en plein milieu du fameux procès de l'épouvantable taupe de Balzac, petite bourgade des Charentes, et interroge les comportements de la foule engluée dans l'esprit de vengeance.

L'étrangeté, la peur et le mystère de ces 3 histoires sont renforcées par la lumière rasante, déformant les objets et leurs contours, créant ombres et recoins ténébreux. La bande sonore utilise des sons réalistes, déformés ou amplifiés pour accentuer les atmosphères inquiétantes ou surprenantes.

Aurélie Rochman
metteur en scène

En attente d'un train en retard, un explorateur du temps jadis nous fait découvrir les trésors enfouis dans sa malle magique. Nous partons alors avec lui dans un grand voyage à travers le temps et les terroirs de France.

« Mais, cette odeur... une odeur de... oui ! Crénom ! une odeur de sébacé. Ah, oui, le sébacé...! Ce délicieux fromage, si parfumé, étalé tout chaud sur du pain de seigle coupé en petits bouts au fond de l'écuelle en faïence. C'est un vrai régal et l'été, c'est absolument divin. Mais oui ! L'été ! mais c'est impossible, nous sommes en automne presque en hiver !... Mes sens me jouent encore des tours. Après l'ouïe, voilà l'odorat qui s'y met. Ouvrons l'œil. » (...)

Avec les enfants

En amont

Qu'est-ce qu'une légende ?

Une légende peut être inspirée de faits réels ou supposés comme tels et racontée comme une histoire vraie. Elle reste ancrée dans les mémoires et évolue au gré des récits populaires qui l'enjolivent à force de détails.

- Comment et pourquoi la légende s'enracine au Moyen-Âge ? Quel est l'intérêt de conserver une trace du patrimoine oral ? Le rapport à nos racines, à la connaissance de son histoire ?

- Comment les enfants comprennent-ils l'expression « entrer dans la légende » ? Quels personnages de légendes connaissent-ils et pourquoi ?

Qu'est-ce qu'un costume traditionnel ?

Autrefois les gens s'habillaient selon des costumes bien précis, en fonction de l'endroit où ils habitaient ou de leur métier.

Les enfants ont-ils déjà vu des costumes traditionnels ? en France ou dans d'autres pays ?

En aval

Qu'ont-ils retenu des histoires et des personnages ?

Ont-ils remarqué des personnages ou des attitudes atypiques ? Lesquels et pourquoi ?

Quelles sont les thématiques abordées ?

1re légende : Lôdiablou le magicien. Les mécanismes de la peur et de la rationalisation, la croyance et le savoir qui s'opposent dans l'histoire, le fantastique, c'est-à-dire le surnaturel qui vient heurter le réel...

2e légende : *Le barbier de la rue des Marmousets*. La légende urbaine : qu'est-ce que c'est ? En connaissent-ils ? La différence entre un fait divers et une légende ?

3e légende : *La taupe de Balzac*. La notion de justice. Qu'est-ce que juger ? Les procès faits aux animaux au Moyen-Âge. Ce que dénonce la légende ? Peut-on rapprocher cette histoire des fables de la Fontaine ?

Les références

Le vocabulaire spécifique, le phrasé, l'accent, les accessoires vestimentaires, la géographie pour évoquer les régions traversées.

Comment la lumière et le son viennent-ils renforcer les atmosphères ?

Exercices pratiques

Écrire une légende avec les caractéristiques des régions ou pays d'origine des enfants ;

Écrire une légende en partant d'un fait divers ;

Écrire la légende d'une chanson populaire ou une chanson à partir d'une légende.

Bibliographie

La légende de la Mort en Basse Bretagne - Anatole le Braz
Perceval ou le conte du Graal - Chrétien de Troyes

La France en costumes traditionnels du continent aux tropiques - C. Debusne, éd. Sekoya

L'équipe

Aurélie Rochman,
auteur, metteur en scène

De ses études de cinéma et d'histoire de l'art à Paris 8, Aurélie a gardé un attrait certain pour la musique, la peinture et la lumière qui sont au cœur de toutes ses créations.

Le service jeune public du théâtre du Châtelet fait appel à ses talents de 2010 à 2017 et elle a ainsi écrit et mis en scène 14 comédies musicales dont *Bal en Couleurs : un dimanche en musique* (co-production Théâtre du Châtelet, Musée d'Orsay et Philharmonique de Radio France). Aurélie a travaillé avec l'Opéra de Paris pour le 1er festival 1, 2, 3 Opéra ! avec le théâtre de l'Autre côté pour *Râma et Sîtâ* et en 2018 avec l'Orchestre de Chambre de Paris pour *Histoire des 4 coins du monde*, spectacle inspiré d'histoires de réfugiés de tous les continents.

Metteur en scène associé à la Cie Sans Édulcorant depuis 2001 elle y travaille à promouvoir le spectacle vivant à travers des ateliers originaux et en créant des spectacles "en transmission", mettant en scène petits et grands dans un cadre scolaire. Elle a également écrit et mis en scène plus d'une douzaine de spectacles jeune public avec des professionnels, dont quatre sont toujours en tournée.

Lionel Chenail
comédien

Comédien issu du conservatoire d'art dramatique de Paris, Lionel a travaillé avec le Théâtre Astral, la compagnie de l'Escale ou l'Eclat Théâtre.

Sa capacité à transmettre l'émotion juste et à passer d'un personnage à l'autre comme on change de vêtement en fait un explorateur du temps jadis apportant un éclairage intimiste, chaleureux et troublant aux étranges légendes et *Mystères et Malle Magique*.

Nicolas Simonin
éclairagiste

Formé à l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Nicolas éclaire marionnettes, musique, opéra, danse et théâtre pour des grandes et petites formes.

Il travaille avec de nombreux metteurs en scène, dont Jacques Kraemer, Christophe Huysman ou Stéphanie Aubin, l'Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Lausanne... Tout en continuant son travail sur la lumière, il approche l'image par la photographie puis la vidéo. Il collabore depuis 2012 avec la Compagnie Sans Édulcorant, mettant ses talents au service de l'éclairage et de la scénographie.

La culture rassemble les individus dans ce qu'ils ont de commun : un héritage qui constitue notre mémoire collective, socle de l'identité d'un peuple

Compagnie de spectacle vivant née en 2001, nous créons un lien artistique entre le patrimoine et l'air du temps en invitant les publics à découvrir, réfléchir, imaginer, s'émerveiller, s'émouvoir...

Par des thématiques fortes qui vont de l'évolution des mœurs au rapport à soi et au monde en passant par la quête initiatique, nous œuvrons à rendre accessible à tous les publics notre patrimoine oral, musical, pictural, historique, littéraire....

une charte éco-responsable

Depuis plusieurs années, nous produisons des spectacles selon une charte éco-responsable, limitant l'utilisation de solvants, de colle synthétique, pensant le spectacle en amont en tenant compte de son empreinte-carbone future. Nous cherchons à pouvoir déplacer nos spectacles partout, en conservant la même qualité esthétique, visuelle et sonore.

les spectacles

Jeune public :

Hansel & Gretel – opéra, en tournée

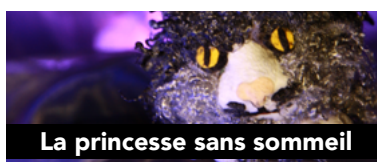
Moi, Le Violon, en tournée

La Princesse sans Sommeil, en tournée

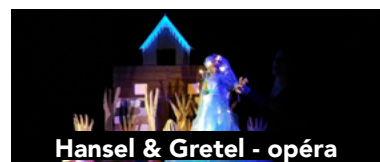
Mystères et Malle Magique, en tournée

Contes Zé légendes, série de 5 opus, tournée de 2004 à 2013

Sur les Chemins Magiques de La Fontaine, tourné de 2003 à 2008

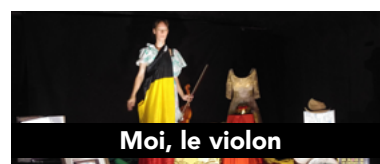
La princesse sans sommeil

Hansel & Gretel - opéra

Mystère et Malle Magique

Moi, le violon

vidéos

Tout public :

Falling in Love, tourné de 2017-2018

GAmMe D'AMOUR, tourné de 2015-2016

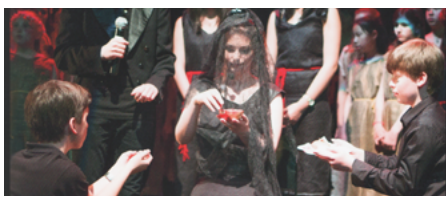
Manuel à Usage des Amoureux, créé en 2002

actions culturelles / spectacles « en transmission »

En parallèle, nous menons des actions de sensibilisation par la création de spectacles « en transmission », avec des enfants, des collégiens et des lycéens

● Collège Gustave Flaubert, Paris 13e : **Le Petit Ramoneur** (2018-2019), **Perséphone Opéra Pop** (2021)

● Collège-Lycée Janson de Sailly, Paris 16e : **Le Grand Concert Baroque**, (2018), **Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?** (2017), **Perséphone Opéra Pop** (2016)

● École Notre Dame de France, Paris 13e : **Le Roi du Jazz** (2016), **Le Voyage en EurOpéra** (2015), **À la recherche du vrai héros** (2021)

● Collège Camille Claudel, Paris 13e : **Itinéraires Croisés** (2013)

Nous imaginons également des ateliers pédagogiques originaux pour tous les publics, motivés par les mêmes ambitions. La découverte du patrimoine culturel par la pratique artistique permet en effet de favoriser la construction de soi et d'améliorer son rapport aux autres et au monde. Ces ateliers sont menés sur le territoire parisien depuis 2008, mais aussi à Montreuil (93), Senlis (60), Château-Thierry et Nogentel (02).

Spectacle jeune public à partir de 9 ans

Jauge maximum

élémentaires : 200

tout public : 250

Espace scénique minimum :

4m de profondeur sur 4m d'ouverture.

durée du spectacle : 55 minutes

montage et réglages : 40 minutes

démontage : 30 minutes.

Accès à une prise de courant.

spectacle autonome en son et lumière.

Technique & administratif :

Aurélie Rochman : 06 62 30 94 48 / a.rochman@sansedulcorant.net

Diffusion :

Isabelle Cerclé : 06 63 45 28 10 / cercle.diffusion@gmail.com

Retrouvez les vidéos, photographies et informations sur les actions et spectacles de la compagnie sur internet :

<http://www.sansedulcorant.net>

