

licence spectacle n° 2-1051312

Compagnie
Sans Edulcorant

la Princesse Sans Sommeil

Un spectacle de marionnettes

Textes d'Aurélie Rochman

D'après un conte d'Isabelle Cerclé

Compagnie
Sans Edulcorant

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

Note d'intention

Premier spectacle «développement durable» de la compagnie, *La Princesse sans Sommeil* a permis l'élaboration d'une charte éco-responsable. *Le Sommeil de Méline*, conte imaginé par Isabelle Cerclé, a été le point de départ d'une grande aventure...

Ce texte m'a intéressé pour son inversion des codes traditionnels du conte de fées. Habituellement, un sort endort la Princesse qui se réveille grâce au baiser du Prince. Ici, la mission est de permettre le sommeil : le héros-héraut doit endormir sa princesse.

Ayant moi-même été confrontée à l'insomnie en 2007 après le décès de mon père, Hérald, cette histoire faisait écho à mes interrogations quant à l'impact de l'absence de sommeil sur l'individu : comment l'insomnie nous place en observateur d'un monde endormi qui nous devient alors étranger et inaccessible ?

À la fois nécessaire et redouté, le sommeil peut être une source d'angoisse comme d'apaisement. Dormir, c'est être absent pour les autres, se couper du monde, parfois de soi.

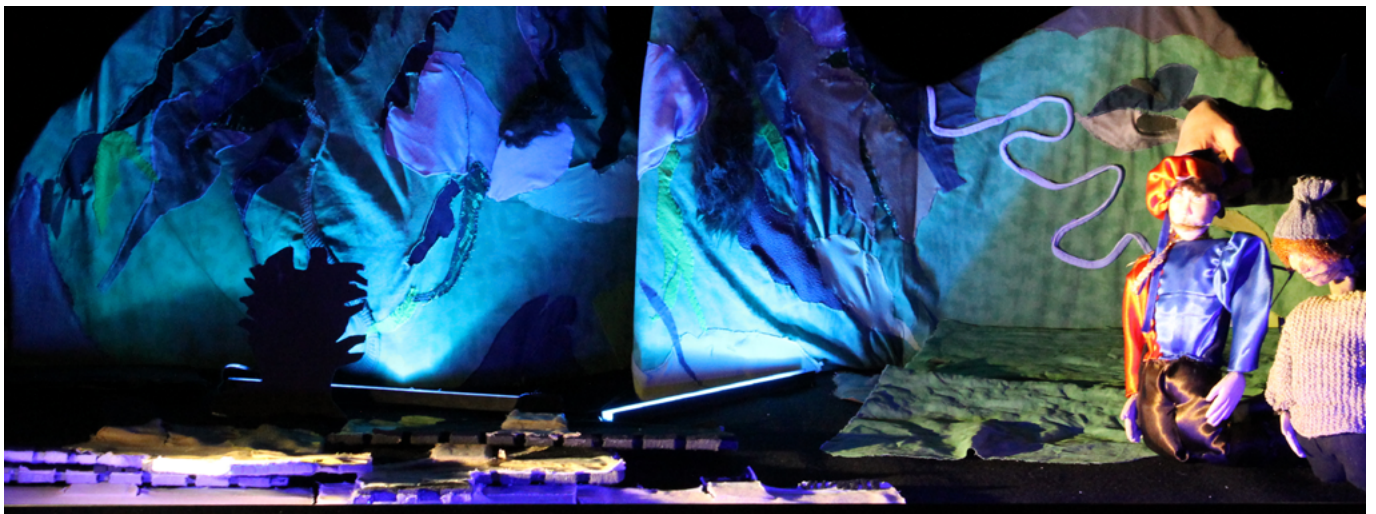
Ce lieu de rêves, mais également de cauchemars, dont on pourrait ne pas se réveiller, peut aussi être effrayant. Outre son lien évident avec mon histoire personnelle, l'aventure était belle : je l'ai adaptée en une pièce de théâtre pour marionnettes, poétique et onirique, qui est ainsi devenue *La Princesse sans Sommeil*.

Aurélie Rochman

Il était une fois...

*Un soir de printemps trop léger / Méline a perdu son sommeil
Par la fenêtre envolé / Il a effacé mon soleil
Je traverserai la campagne / Les montagnes / Pour le lui rapporter
Méline, Méline, Méline / Avec toi les jours s'illuminent !*

À Cuivresavents, la Princesse Méline ne dort plus depuis des lunes... Son père, le roi, se désespère. Il envoie son héraut Philéas sur les routes du royaume pour trouver ce qui lui rendra le sommeil. Philéas, amoureux de Méline, parcourt tout le royaume avant d'atteindre le village de Clérensol où un vieux compositeur détient le secret des sommeils fuyants. Philéas va devoir pénétrer les territoires du rêve pour accomplir sa quête et espérer épouser sa dulcinée...

Scénographie et musique

La Princesse sans Sommeil se veut à l'image d'un dessin d'enfant.

Les personnages, plus ou moins grands selon leur importance affective ou sociale, leurs actions, sont comme suspendus dans le ciel, flottant dans un espace imaginaire.

Pour rendre cette perspective symbolique, nous avons créé des marionnettes volontairement proportionnées, surplombant le décor, tout en s'y intégrant parfaitement. Les marionnettes semblent flotter entre sommeil et éveil, entre rêve et réalité.

Pour renforcer ce côté très aérien, il nous fallait trouver le compositeur idéal, qui parviendrait en quelques notes et accords à faire vibrer le cœur et l'âme de nos spectateurs. Mozart ? Trop classique. Wagner ? Trop compliqué. Debussy et la poésie de ses notes, sa sensibilité, son imaginaire, s'est alors imposé, comme une évidence.

Écouter Debussy, c'est entrer dans un monde à part, un monde de rêves, aussi étrange que familier. Et le monde de *la Princesse sans Sommeil* est un rêve. Alors qui mieux que le grand Debussy pour nous y transporter ? *La Fille aux cheveux de lin*, mais aussi des extraits de *La Mer*, d'*Iberia*, *Little Negro*, rythment le spectacle, accentuant ici le côté festif, là l'étrangeté du monde du rêve.

C'est donc ainsi que le vieux compositeur de l'histoire a été appelé Debussy, confondant son œuvre avec celle du compositeur français.

Lumières et sons

La Princesse sans Sommeil est une petite forme destinée à être jouée partout, et surtout là où on ne va pas, ou pas assez. Ce spectacle tend en effet à s'affranchir de la contrainte du lieu-théâtre en tant qu'espace obligatoire, tout en offrant la même qualité de jeu partout, qu'un lieu soit équipé ou non.

Spectacle éco-responsable la *Princesse sans Sommeil* est faite de matériaux recyclés ou recyclables à tous les niveaux de création.

Ainsi, le décor, léger et aisé à transporter, est une structure indépendante, fournissant les conditions adéquates de jeu.

Le plateau de jeu consiste en une table déployable en aluminium, sur laquelle sont disposés les différents éléments de décor ainsi qu'une fresque qui raconte l'ensemble de l'histoire d'une autre manière. L'éclairage et le système de son sont intégrés à ce décor.

Pour concentrer la lumière sur l'espace de jeu et nulle part ailleurs, nous utilisons des rubans et des projecteurs à LED dissimulés dans le décor. La LED est en effet connue pour ses performances d'éclairage et sa moindre consommation d'énergie.

Pour autant, pas besoin de système électrique particulier, une simple prise de courant nous permet de jouer !

Actions pédagogiques

En amont... Préparer les enfants au spectacle

Le Moyen Âge

Les grandes figures :

- le château (quel type de château, éléments d'architecture, utilité...)
- la royauté, le royaume (est-ce qu'il existe encore des rois et des princesses ? Dans quels pays ?)
- la féodalité,
- les sujets,
- le héraut (quelle est sa fonction ? Est-ce qu'on trouve encore des hérauts aujourd'hui ? Pourquoi ?)

Les représentations :

- la fresque et les tapisseries célèbres (celle de la Reine Mathilde à Bayeux ou celle de la Dame à la Licorne du musée de Cluny)
- l'échelle des personnages et la perspective

Le sommeil

Aspect physiologico-philosophique :

- Qu'est-ce que le sommeil ? Pourquoi a-t-on besoin de dormir ?
- Est-ce que ça fait peur parfois de dormir ? Qu'est-ce que ça pourrait faire de ne pas dormir ?
- Comment est-ce qu'on s'endort ? Est-ce qu'on dort de la même manière à tous les âges de la vie ?

Dans le langage de tous les jours :

- tomber de sommeil - un sommeil de plomb - le marchand de sable est passé - la nuit porte conseil - se coucher comme les poules - s'endormir comme une masse - hanter le sommeil de quelqu'un - piquer un somme - comme on fait son lit on se couche - qui dort dîne - ne dormir que d'un œil - ne pas fermer l'œil de la nuit - faire la grasse matinée - être un papillon de nuit - mourir dans son sommeil - la fortune vient en dormant - dormir comme un loir, comme un bébé, en chien de fusil, à bâtons, de son dernier sommeil, sur ses deux oreilles...

Proverbes et citations :

- *Le sommeil est la moitié de la santé - bien nourrir fait dormir et bien vivre bien mourir - le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde - le sommeil épaissit le sang - le lit est l'écharpe de la jambe - La nuit est destinée au sommeil - le jour au repos et l'âne au travail* (Proverbe Afghan)
- *Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis* (Edgar A. Poe) - *Là où loge le souci le sommeil ne s'abat jamais* (Shakespeare) - *Je suis insomniaque par impatience d'attendre le jour* (PE. Victor) - *Le rêve est le gardien du sommeil* (S. Freud) - *Le sommeil est le frère jumeau de la mort* (Homère) - *Le sommeil n'est pas un lieu sûr* (Cocteau)...

La création

Les marionnettes :

- Quels sont les différents types de marionnettes ? (à gaine, à tige, à bâton, articulées ou non)

Les musiques de Debussy :

- Écrire des paroles pour une musique, faire coïncider le rythme des mots avec le rythme des notes (prosodie)
- Qu'est-ce qu'un compositeur ?

La narration :

- Un conte qui devient une pièce de théâtre, qui garde la narratrice comme forme de conteuse.
- Quels sont les contes de princesse que vous connaissez ?

La création :

- Qu'est-ce qu'un metteur en scène ? Quel est son travail ?
- Quel est le travail de l'éclairagiste ?

... en aval. *Après le spectacle*

Sur scène

L'histoire :

- Quelles sont les différences avec les histoires traditionnelles de princesse ? (Blanche Neige, Belle au Bois dormant...)

Le sommeil :

- Comment est votre sommeil ? Léger ? Fuyant ? Profond ? Est-ce que le moindre bruit vous réveille ? Avez-vous du mal à vous endormir ? Quelles sont vos astuces pour trouver le sommeil ?
- Quelle pourrait être la représentation de votre sommeil ? Comment serait-il personnifié ? Travail d'art plastique possible

Les marionnettes et la marionnettiste

- Quel type de marionnettes avez-vous vu ?
- Comment parlent-elles ?
- La marionnettiste est aussi narratrice, qu'est-ce que cela veut dire ?
- Est-il possible de changer sa voix ?

Les musiques :

- Quels sont les instruments entendus pendant le spectacle ?
- Comment la musique vit-elle après avoir été composée ?
- Pourquoi la ritournelle reste-t-elle dans la tête ?
- D'où venaient le son et les musiques ?

Décor :

- d'où proviennent les matériaux ? Peut-on deviner de quel vêtement est issu le tissu en fonction du toucher, de l'aspect, de la couleur (ex : imperméable, doublure, coton, transparence, imprimée, nylon, fourrure, etc..) ?
- comment sont-ils assemblés ? (travail manuel : fabriquer de la colle bio et coller du tissu sur des formes pour les habiller.

Les lumières :

- D'où vient la lumière du spectacle ?
- Est-ce ainsi que l'on éclaire un spectacle dans un théâtre ?
- A quoi servent les lumières ? Qu'est-ce que ça change d'éclairer un tissu par-dessus ou par-dessous ?

L'équipe

Aurélie Rochman : auteur, metteur en scène

Titulaire d'une maîtrise de cinéma et d'histoire de l'art, Aurélie rencontre Cécile Tabarin avec qui elle fonde la Compagnie Sans Édulcorant dont Aurélie devient directrice artistique dès 2001. Elle est metteur en scène associée au Théâtre du Châtelet au service jeune public 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. Son intérêt pour l'opéra la conduit en 2013 à mettre en espace les chœurs d'enfants et d'adultes du Festival 1, 2, 3 Opéra ! produit par l'Opéra de Paris. Elle collabore en 2018 avec l'Orchestre de Chambre de Paris pour la création de « Histoire des 4 coins du monde », qu'elle écrit à partir de contes collectés auprès de réfugiés et qu'elle met en scène.

Isabelle Cerclé : marionnettiste

Comédienne, Isabelle est formée à la fabrication et à la manipulation de marionnettes au Théâtre aux Mains Nues (dir° Alain Recoing) en 2001, au théâtre d'ombres et à l'association mains-lumière par la Cie des Rémouleurs en 2006. Isabelle a réalisé marionnettes et masques pour plusieurs spectacles dont *J'écrirais la paix sur vos ailes* (Cie l'Attache-Coeur) ou *Faim de Loup* (Cie Banlieue sur Scène). Depuis 2004, elle a créé diverses marionnettes pour la série *Conte Zé Légendes* de la Cie Sans Édulcorant. Auteure du conte original de *La Princesse sans Sommeil*, elle en a également fabriqué les marionnettes.

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 collabore 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 cette année avec la Compagnie Sans Édulcorant, mettant ses talents au service de l'éclairage et de la scénographie.

Fiche technique

Jauge maximum

200 enfants

Espace scénique minimum

3 mètres de profondeur

2.5 mètres de hauteur

3.5 mètres d'ouverture plateau

4 mètres d'ouverture public

Durée du spectacle - 45 minutes

Montage et réglages - 45 minutes

Démontage - 30 minutes

Accès à une prise de courant normale

Le noir est préférable.

Jeune tout public à partir de 3 ans

Contacts

Diffusion

Isabelle Cercle

06 63 45 28 10 - cercle.diffusion@gmail.com

Technique

Auréli Rochman

06 62 30 94 48 - a.rochman@sansedulcorant.net

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

adhérent de :

spectacle
soutenu par :

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

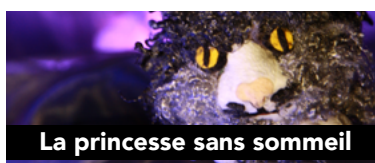
Moi, Le Violon, en tournée

La Princesse sans Sommeil, en tournée

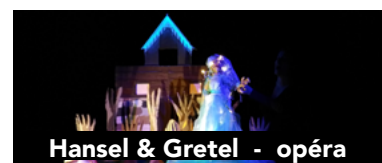
Mystères et Malle Magique, en tournée

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

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

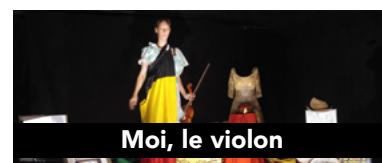
La princesse sans sommeil

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

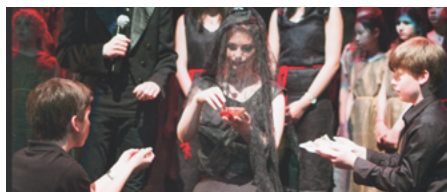
Manuel à Usage des Amoureux, créé en 2002

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).