

Dossier de présentation

Note d'intention

Depuis plusieurs années, mon travail au sein de la Compagnie Sans Édulcorant interroge les notions de culture et de développement durable. J'avais envie d'aller plus loin pour cette création que j'inscris dans une démarche d'éco-responsabilité, dans une optique de durabilité économique, culturelle et environnementale.

J'ai choisi comme support un conte d'Isabelle Cerclé, *Le Sommeil de Méline*. Le personnage principal en est un héraut qui tente de redonner le sommeil à sa princesse. Ce texte m'a d'abord intéressé pour son inversion des codes traditionnels du conte de fée. 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'angoisses 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

A 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 royaumes du rêve pour accomplir sa
quête et espérer épouser sa dulcinée...

*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 !
Philéas*

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 recréer cette perspective symbolique, nous avons créé des marionnettes volontairement proportionnées, surplombant le décor, tout en s'y intégrant parfaitement. Les marionnettes semblent flotter au-dessus du décor, 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 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 rêve, 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 oeuvre 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 dépliant 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 nul 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!**

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.

Moi, le violon

Ainsi, depuis 2001, nous travaillons à rendre accessible à tous les publics notre patrimoine historique, oral, musical, pictural à travers des thématiques fortes qui portent sur l'évolution de l'individu par la quête initiatique, l'évolution des moeurs, l'exploration des rapports humains...

Il y a eu *Manuel à Usage des Amoureux*, *Sur les Chemins Magiques de La Fontaine*, *Contes Zé légendes* (série théâtrale - 5 opus), *la Princesse sans Sommeil*, *GAMME D'AMOUR* (récital d'airs de Tosti en guitare ou piano voix), *Moi, Le Violon*, et prochainement *Hansel et Gretel* et *Phèdre*.

La Princesse sans Sommeil

En parallèle, nous menons des actions de sensibilisation par la création de spectacles «en transmission», avec des enfants et des collégiens. Il y a eu *Itinéraires Croisés*, *Le Voyage en EurOpéra*, *Perséphone Opéra Pop* et *Le Roi du Jazz*.

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 spectacle partout, et surtout là où il n'y a pas d'équipement culturel, en conservant la même qualité esthétique, visuelle et sonore.

Contes Zé Légendes...

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 :

de la Chorale à L'Opéra (Opéra et musique classique par la chorale),
du Tableau à l'Image (Histoire de l'art par mise en scène et photographie),
du Tableau à la Scène (langage de l'image par l'écriture et le théâtre),
Il était une fois le Conte (découverte du patrimoine locale et écriture de conte).

Manuel à Usage des Amoureux

Sur les Chemins Magiques de La Fontaine

le Roi du Jazz

Perséphone Opéra pOp

l'équipe

Aurélie Rochman : auteure, metteuse en scène

Aurélie s'inspire de ses formations premières (danse, histoire de l'art et cinéma) pour écrire et créer ses mises en scène et invente des oeuvres qu'elle appelle des «films de chair». Elle est metteuse en scène associée et directrice artistique de la **Cie Sans Edulcorant** dès 2001, travaille pour d'autres (**Théâtre de la Cruche, Bafduska Théâtre.**) dont l'**Opéra de Paris** sur le *Festival 1,2,3 Opéra !* en 2013. Elle écrit et met en scène des comédies musicales depuis 2010 pour le service Jeune Public du **Théâtre du Châtelet** et intervient auprès des scolaires . Prochainement, elle mettra en scène l'opéra *Hansel et Gretel* de Engelbert Humperdinck en marionnettes et chanteurs lyriques pour la **Cie Sans Edulcorant**.

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 -
Maternelle 80 enfants
Élémentaire 100 enfants

- ESPACE SCÉNIQUE MINIMUM -
4 mètres de profondeur
2.5 mètres de hauteur
3.5 mètres d'ouverture plateau
5 mètres d'ouverture public

Durée du spectacle - 45 minutes
Montage et réglages - 45 minutes
Démontage - 30 minutes

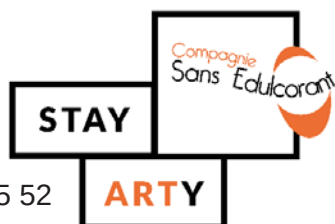
Accès à une prise de courant normale.

Le noir est préférable.

JEUNE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

Contacts

Diffusion par :

tel : +33 (0)1 43 42 55 52
alm@stayarty.com

33, rue du Sergent Bauchat
75012 Paris

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

<http://www.sansedulcorant.net>

adhérent de :

spectacle soutenu par :

RAV!V
réseau des arts vivants

Itteville

THÉÂTRE PIXEL
18 rue Championnet - Paris 18ème
M° Sempion ou Jules Joffrin
réservations : 01 43 42 55 52 www.theatrepixel.com