

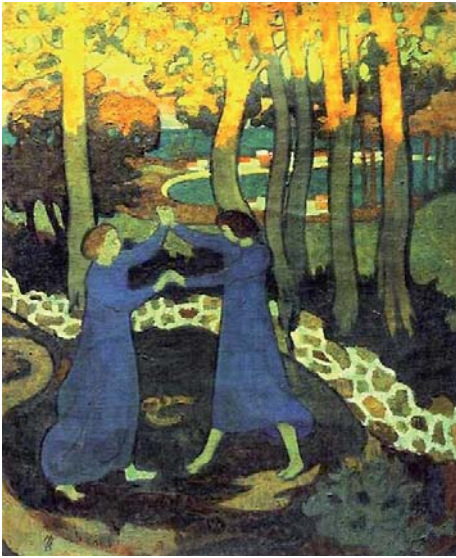
Hansel & Gretel

Opéra

Musique : Engelbert Humperdinck
Livret français : Cécile Tabarin
Mise en scène : Aurélie Rochman
Création des marionnettes : Isabelle Cerclé

Sommaire

En amont, préparer au spectacle p. 2

En aval, retour sur le spectacle p. 3

Résumé p. 4

L'équipe de création p. 5

Les interprètes p. 6

La Compagnie Sans Edulcorant p. 7

Fiche technique précisionnelle p. 8

Contact p. 8

En amont...

Approche en classe

Maurice Denis

Egon Schiele

Gustav Klimt

L'histoire

Connaissez-vous l'histoire d'Hansel et Gretel ?

Le conte a plusieurs versions, pourquoi ? (tradition orale)

Quels sont les lieux de l'histoire d'Hansel et Gretel ?

Est-ce que ça rappelle d'autres contes, avec des noms et des personnages différents ? (Jeannot et Margot en Français, mais la thématique de l'abandon des enfants en forêt pour cause de famine se retrouve aussi dans le Petit Poucet).

Le conte

Quelles sont les figures habituelles du conte traditionnel ?

- le loup, l'ogre, l'ogresse, le mage, la sorcière, le magicien, le troll, la jeune fille, l'enfant, la princesse, le prince / héros...

- que représentent-ils ?

Qu'est-ce qu'on peut trouver comme éléments de décors dans les contes traditionnels ?

- la forêt, la clairière, la cabane, le château (etc.)

L'opéra

Qu'est-ce qu'un opéra ?

Comment un opéra raconte-t-il une histoire ?

Connaissez-vous des compositeurs d'opéra ?

Les airs d'opéra sont souvent très connus, où peut-on en entendre en dehors de la salle d'opéra ?

Actions culturelles possibles :

Par les artistes :

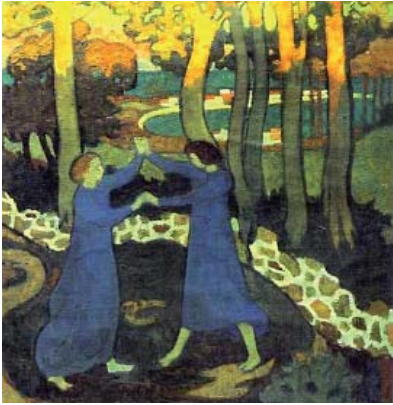
- Travail de chœur avec apprentissage du chant final pour être chanté avec les artistes le jour du spectacle.
- Travail sur une quinzaine d'heure pour créer un mini spectacle d'Hansel et Gretel à partir de 5 chants montés en chœur.
- Création de marionnettes et initiation à la manipulation.
- Construire un décor éco-responsable, approche des Nabis.

Par une association partenaire :

l'alimentation, les familles d'aliments, pourquoi et comment on mange partout dans le monde (etc.).

En aval...

L'histoire :

- L'histoire est-elle différente de celle du conte ?
- Qu'est-ce que les chants apportent en plus ?
- Pourquoi avoir choisi de mélanger les marionnettes et les êtres humains à votre avis ?

Le rapport à la nourriture :

- La faim, la solitude et l'ennui, la relation avec la nourriture
- Qu'est-ce que vous aimez manger ?
- Que faites-vous quand vous vous ennuyez ?
- Pourquoi mange-t-on ?
- Pourquoi les enfants mangent-ils tout le panier de fraises ?
- Avez-vous repéré la carte avec les différents groupes d'aliments ?

L'Opéra et les chants lyriques :

- les voix des personnages ? Homme ? femme ?
- la manière de chanter est-elle habituelle ? Pourquoi ?
- différences entre le chant lyrique et le chant ?

Les musiques :

- Y a-t-il de la musique tout le temps, comme dans un opéra ?
- Pourquoi ? à quoi servent les musiques de transition ?
- Quelle musique accompagne les chanteuses ?
- Quelle est la place du musicien ?

Les marionnettes :

- Quels sont les différents types de marionnettes ?
- De quel type sont celles du spectacle ?
- Y a-t-il seulement des marionnettes pour cet opéra ?
- Qu'est-ce que les marionnettes et les personnes évoquent ?

Les décors :

- Quelle est la provenance des matériaux ?
- Qu'est-ce qu'un assemblage ?
- Quelle technique est utilisée pour réaliser la fresque ?

L'esthétique :

- L'inspiration esthétique vient des Nabis et des symbolistes allemands. En avez-vous déjà entendu parler ?
- Travail sur quelques œuvres de Klimt. Les avez-vous déjà vues ?
- Est-ce que le spectacle fait penser à ces tableaux ?
- Est-ce qu'on retrouve les couleurs, les styles ? A quels endroits ?

La lumière :

- D'où vient la lumière du spectacle ?
- Est-ce ainsi qu'on éclaire un spectacle habituellement ?
- A quoi ça sert de l'avoir éclairé ainsi ?
- Qu'est-ce que l'on peut dire du rendu esthétique ?

Résumé de l'opéra

Hansel et Gretel sont seuls à la maison. Ils doivent faire des corvées mais s'ennuient et n'ont pas envie de les terminer. Ils ont faim aussi, mais il n'y a rien à manger. En jouant, ils cassent une cruche de lait au moment où leur mère rentre.

Furieuse car ce lait permettait de préparer le dîner, elle les bat et les chasse dans la forêt avec pour mission de cueillir un plein panier de fraises des bois.

Les deux enfants s'amuse dans cette forêt et calent leur faim en dévorant les fraises au fur et à mesure qu'ils les cueillent, ne remplissant jamais le panier.

A la nuit tombée, le père rentre. Il a fait une belle journée et revient avec de la nourriture en abondance. Sa femme a du mal à lui avouer qu'elle a envoyé les enfants dans la forêt... Il fait nuit. Au fond de cette forêt, se cache une terrible sorcière qui dévore les enfants. Les parents se lancent à leur poursuite.

Hansel et Gretel, épuisés d'avoir tant joué et effrayés par les ombres étranges de la forêt nocturne se sont endormis au pied d'un arbre.

A l'aube, la fée Rosée les réveille. Ils ne reconnaissent pas l'endroit où ils sont, il y a d'ailleurs une étrange maison, faite de pains d'épice, de bonbons et de sucreries !

Affamés, les deux enfants entreprennent de grignoter la maison.

La sorcière sort et les séduit, les convaincant d'entrer. Mais c'est un piège ! Hansel, le plus rondouillard, est enfermé dans une cage et va être gavé, comme un canard. Gretel, plus âgée, va servir de servante à la sorcière, myope comme une taupe.

Gretel imagine un plan : avec l'aide de son frère qu'elle délivre, elle pousse la sorcière dans le four qui y brûle aussitôt. Alors, les sucres d'orge et les petits bonhommes de pain d'épice reprennent leur forme d'enfants en s'échappant du piège de la sorcière tandis que les parents d'Hansel et Gretel arrivent pour les retrouver sains et saufs.

*Hocus Pocus clic et clac!
Piégés dans mon bric à brac !
Je vais bien les engraisser !
Demain je vais les manger...*

L'équipe de création

Livret : Cécile Tabarin - Léa Hanrot - Aurélie Rochman

Cécile est titulaire d'un DFE de chant lyrique en 2003 à l'unanimité du jury, a été assistante de chef de chœur auprès de Pierre Bugnon de 1996 à 2000 au sein des ateliers de pratiques artistiques du Lycée-Collège Voltaire (Paris 11ème), membre du Quadrivium (direction Hélène Clap, jusqu'en 2011) et soliste pour le cœur de l'AMOPA de Paris depuis 2001.

En parallèle, elle intègre l'Education Nationale, et est depuis 2013 directrice de cabinet de l'inspecteur d'académie de Seine Saint Denis. Elle a reçu les Palmes Académiques en 2014.

Mise en scène : Aurélie Rochman

Titulaire d'une maîtrise de cinéma et d'histoire de l'art, Aurélie rencontre Cécile Tabarin. Elles fondent la **Compagnie Sans Edulcorant** dont Aurélie devient directrice artistique dès 2001.

En 2010, elle est metteuse 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. 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**. En 2015, elle met en scène *Voyage en EurOpéra* avec 300 enfants et *GAMME D'AMOUR* (opéra seul en scène).

En 2016, Aurélie met en scène *Perséphone Opéra-pOp*, de Travis Bürki, *Le Roi du Jazz* qu'elle adapte du roman éponyme d'Alain Gerber et *Moi, le violon* d'Emilie Malaprade. En 2017, elle écrit et mettra en scène une comédie musicale inspirée et ponctuée des musiques jouées par Ray Ventura et ses collégiens.

Création des marionnettes : Isabelle Cerclé

Comédienne, Isabelle est formée à la fabrication et à la manipulation de marionnettes au **Théâtre aux Mains Nues** (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 **Cie Sans Edulcorant** dont celle de *La Princesse sans Sommeil*. Elle transmettra son savoir et son art de la manipulation aux deux artistes lyriques.

Création des Eclairage : Nicolas Simonin

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 Edulcorant**, mettant ses talents au service de l'éclairage et de la scénographie.

les interprètes

Soprano (Gretel, Fée Rosée, Mère) : Léa Hanrot

Léa obtient 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** sous la direction de Tadeusz Strugala dans un récital Mozart. Son répertoire lui offre, entre autres le rôle-titre de *Pomme d'Api* d'Offenbach et celui 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, l'Ange Gabriel dans l'oratorio *la Vierge* de Massenet, Frasquita dans *Carmen* et Gretel dans *Hänsel und Gretel* de Humperdinck.

Depuis septembre 2013, elle suit la formation continue du CREA (Centre de création vocale et scénique). Elle rejoint **la Cie sans Edulcorant** en 2014 comme Chef de chœur de *Voyage en EurOpéra* et chantera dans *Hänsel et Gretel-Opéra*.

Mezzo (Hänsel, la Sorcière et le Père) : Camille Royer

Camille a obtenu un DEM de chant lyrique « Voix et mouvement » (mention très bien) au **conservatoire de Bobigny**. Elle se consacre depuis 2011 au répertoire de mezzo-soprano et de second soprano : elle incarne avec autant de passion et de bonheur les rôles de jeune femme (*Cenerentola*, *Rosina*, *Dorabella*, *Cendrillon*) ou de jeune homme (*Lazuli*, *Cherubino*, *Siébel*, *Sesto*). Elle se produit en France, en Allemagne, au Mexique, dans le répertoire lyrique ou sacré, la mélodie et la création contemporaine. En 2015 elle interprète Hansel dans *Hänsel und Gretel* de Humperdinck adaptée et mise en scène par **Lionel Rougerie**.

Cherchant constamment à développer présence et authenticité dans l'expression vocale et scénique, Camille pratique le théâtre physique, l'improvisation vocale libre et le clown. Elle ajoute une corde à son arc en se formant à la manipulation de la marionnette pour *Hänsel et Gretel* et la **Compagnie Sans Edulcorant**.

musicien (vibraphone - percussions) : Jacques di Costanzo

Jacques di Costanzo est un vibraphoniste, pianiste, professeur de musique et compositeur français de carrière internationale.

Il est originaire de Paris où il a étudié au conservatoire et à l'école de jazz IACP avant de décrocher une maîtrise de musicologie et un Diplôme d'Etat de professeur de Musique tous deux spécialisés en jazz.

En 2007, alors que cela fait dix ans que Jacques se produit en France, il entame un long voyage musical qui l'emmènera dans douze pays européens, à Cuba, à New York, au Québec et surtout au Mexique où il s'installe pendant 7 ans.

Au cours de ce périple, qu'il entreprend avec son ami saxophoniste Adrian Chaillou, il perfectionne sa pratique du jazz, s'imprègne d'autres styles et se découvre une passion pour la musique latine notamment au contact d'Arturo Sandoval avec qui il a eu l'honneur de collaborer.

Parallèlement Jacques enseigne également le vibraphone, le piano, l'harmonie et l'improvisation, notamment au conservatoire de Puteaux.

La compagnie Sans Edulcorant

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

La Princesse sans Sommeil

Contes Zé Légendes...

Manuel à Usage des Amoureux

Sur les Chemins Magiques de La Fontaine

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*.

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.

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).

le Roi du Jazz

Perséphone Opéra pOp

fiche technique prévisionnelle :

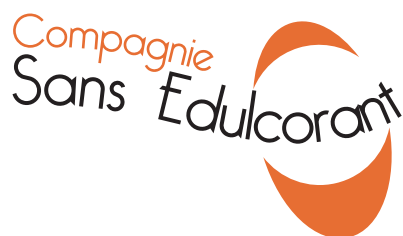
- JAUGE MAXIMUM -
Scolaire : 200 enfants
tout public : 250 spectateurs

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

Durée du spectacle - 55 minutes
Montage et réglages - 45 minutes
Démontage - 30 minutes

Accès à une prise de courant normale.
Le noir est préférable.

Effectifs en déplacement : 4 personnes.

Création soutenue par :

Compagnie affiliée à :

contact:

Compagnie Sans Edulcorant

tel : 06 69 33 66 71

compagnie@sansedulcorant.net

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

<http://www.sansedulcorant.net>

