

Enchantés !

histoires de fées, magiciennes
et apprentis sorciers, dès 6 ans

Kristof Le Garff
conte et marionnettes
Florent Gâteau
conte et musique

un spectacle

Allo
Maman
Bobo

Production Allo Maman Bobo (Orléans, 45)

Spectacle de contes, musique et marionnettes à partir de 6 ans

Avec Kristof Le Garff / conteur, comédien, marionnettiste
& Florent Gâteau / musicien, compositeur, chanteur

Mise en scène / Cécile Hurbault (Cie Jeux de vilains)

Décors / Gérard Le Garff avec la participation gracieuse de la société Maligner Orléans

Soutiens / Cie Jeux de Vilains, Théâtre Gérard Philippe (Orléans), La Tortue Magique, Le 108

Forme / duo avec décor et instruments, en intérieur

Un régisseur accompagne les artistes sur ce spectacle

Durée / 1 heure environ

Jauge maximum / 150 personnes selon le lieu

SACD / Sacem / aucun droit à déclarer

Technique et tarifs sur demande

Contact Production-diffusion / Sophie Dubosc

06 71 20 76 57 - sophie.dubosc.diffusion@gmail.com

Comment ? Vous ne croyez pas aux fées ? Pourtant elles sont là, partout, tout autour de nous !

« Fées ! Répandez partout la rosée sacrée des champs... » écrivait William Shakespeare dans Le songe d'une nuit d'été.

Certains disent qu'elles feraient partie du petit peuple caché dans tous les éléments. Observez attentivement ! Ne reconnaissez-vous pas leurs ailes dans les feuillages, leur visage dans les corolles des fleurs ou leur silhouette sur les troncs des arbres ?

Les fées seraient-elles uniquement des nymphes protectrices de la nature ? Ou seraient-elles aussi des petites mères, marraines ou anges gardiens des jeunes gens en quête de leur destinée ?

Et comment sont-elles apparues ? « Lorsque le premier bébé du monde a ri pour la première fois, son rire a éclaté en un million de fragments qui se dispersèrent en tous sens. Ce fut le commencement des fées. » a écrit J. M. Barrie (auteur du personnage de Peter Pan).

Mais méfiez-vous car ces êtres surnaturels ont un cœur et peuvent être susceptibles ! Alors ne vous étonnez pas qu'elles vous jouent un jour ou l'autre un de leurs tours !

Kristof LE GARFF, conteur et Florent GATEAU, musicien convoqueront devant vous les fées telles que Morgane, Viviane, Mélusine, Circé, Carabosse, La Dame Blanche... et avec elles, ils vous entraîneront dans une ronde pleine de malices et de maléfices.

Dans tous les cas, vous serez aux portes de leur monde, aux confins du royaume de la magie.

Le conte de fées

Souvent appelé conte merveilleux ou conte de fées, le conte de fées est un sous-genre du conte.

Dans ce type de littérature interviennent des éléments surnaturels ou féeriques, des opérations magiques, des événements miraculeux propres à enchanter le lecteur, ou l'auditeur, dans le cas d'une séance de conte, généralement empruntée au folklore.

La plupart des récits appartenant à ce genre littéraire ont circulé de bouche à oreille, avant d'être l'objet au XVIIe siècle de collectages, retranscriptions à l'écrit et de se retrouver relativement fixés dans leur forme et contenu.

Les motifs des contes merveilleux sont extrêmement anciens, et remontent pour certains (comme La Belle et la Bête) à la préhistoire. Ils seraient donc encore plus anciens que les premiers écrits connus.

Ils se sont transmis oralement depuis le proto indo-européen.

Même si des contes remontent à la nuit des temps, quelques chercheurs pensent que certains contes de fées sont plus récents et tiennent leurs origines dans les mythologies des civilisations (comme La belle au bois dormant possédant des correspondances fortes dans les amours de Psyché et Eros) ou dans les différents folklores du monde... Toutes ces correspondances que l'on retrouve dans les contes ont été répertoriées par Arne-Thompson-Uther dans leur classification, permettant l'indexation des contes et autres récits traditionnels par contes-types.

Cette théorie reste cependant controversée, d'autres chercheurs estimant ces motifs plus récents. Vladimir Propp dans sa Morphologie du conte ou dans Les racines historiques du conte merveilleux nous le démontre.

Pourquoi un tel spectacle sur les fées ?

Depuis de nombreuses années, au travers de ses lectures et de tout ce qui a attiré à l'univers du conte, Kristof Le Garff a un vif intérêt pour le conte merveilleux et a eu le souhait de remettre à l'honneur les fées.

Ces personnages sont intéressants à plusieurs titres car elles sont multiformes.

Elles sont tantôt protectrices de la nature telles des nymphes issues de la mythologie. Les fées seraient donc des esprits élémentaires (issus des éléments) qui se situeraient à mi-chemin entre les anges et les elfes renforçant ce symbolisme originel lié au renouveau de la nature. **La fée Titania**, reine des fées en serait la gardienne.

Elles sont tantôt des petites mères, marraines ou anges gardiens prenant probablement leurs sources auprès des déesses de la mythologie et possédant des dons magiques ou pouvant se métamorphoser et venant en aide au héros de l'histoire...

Mais pas seulement, les fées sont aussi des sortes de Parques.

Les Parques (dans la mythologie romaine) sont des divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Elles sont généralement représentées comme des fileuses mesurant la vie des hommes et tranchant leur destin. Elles sont le symbole de l'évolution de l'univers, du changement nécessaire qui commande aux rythmes de la vie et qui impose l'existence et la fatalité de la mort. C'est le cas pour **la fée Mélusine**, personnage issu des contes populaires et chevaleresques du Moyen Age. Cette fée Mélusine se retrouve un peu partout dans toute l'Europe de l'ouest.

Kristof Le Garff porte également un intérêt certain sur les aspects symboliques et allégoriques de ces contes de fées et de ses portées sur un auditoire jeune.

Bruno Bettelheim s'est penché sur le pouvoir libérateur du conte de fées lorsqu'il est raconté aux enfants. Dans Psychanalyse des contes de fées, il se base sur les théories de J.R.R. Tolkien dans Faërie et ses propres recherches afin d'évoquer l'évolution que subit l'enfant à travers le conte. De la menace à la libération, l'enfant accompagne le héros à travers ses peurs (forêt dense, marâtre, dangers, etc.). Certains personnages seront ses alliés, comme la fée, et lui permettront également d'être rassuré.

La fée n'est pas seulement le personnage bienveillant, docile et aidant. Elle n'a pas toujours non plus l'apparence d'une sylphide. Elle n'est pas toujours non plus symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration spirituelle.

Son tempérament peut prendre plusieurs aspects et notamment elle peut être contrariée, jalouse, amoureuse blessée, envieuse ou tout simplement facétieuse et licencieuse.

Circé, la magicienne dans l'Odyssée est cette femme blessée, abandonnée des hommes, trahie par les dieux et qui met sa magie au service du mal. Enfermée dans son île, elle attire les marins à elle et les transforme en cochons.

La fée peut avoir l'apparence d'une vieille magicienne ou d'une sorcière. **La fée Carabosse** en est un exemple frappant. Celle-ci est une fée malfaisante, vieille, laide, méchante, et surtout bossue. De sa baguette jaillissent les mauvais dons.

À l'opposé des belles et bonnes fées marraines des princesses des contes merveilleux, la fée Carabosse est l'incarnation du personnage-type de la méchante marraine ou vieille fée, elle doit son nom au fait qu'elle est bossue « à trente-six carats », c'est-à-dire vraiment très bossue. Si son apparition dans les contes est rare, elle n'en demeure pas moins célèbre pour être à l'origine de la

malédiction qui frappe la princesse héroïne de La Belle au bois dormant.

On peut rapprocher Carabosse d'Eris, qui, dans la mythologie grecque, est la déesse de la Discorde.

Dans les légendes arthuriennes, **la fée Morgane** (sorte de sirène ou de divinité de la mer) et **la fée Viviane** ou Dame du lac (sorte de divinité de l'eau) sont des fées, ennemies jurées qui s'opposent. Dans certains épisodes de ces légendes, elles se combattent avec leurs pouvoirs magiques, usant de mille tours, face à Merlin, le magicien qui tente de s'interposer...

Et c'est pour tous ces différents aspects de ces personnages, de la portée de ces contes et pour toutes ces correspondances avec des légendes et mythes du monde entier à travers les époques que Kristof Le Garff et Florent Gateau souhaitent défendre les fées en leur donnant la parole et la place qu'elle mérite.

Notre projet

Vous êtes conviés à un cercle de fées. C'est une expérience rare et unique. Deux apprentis sorciers (conteurs et musiciens) appellent en chanson le peuple de la forêt au milieu des souches d'arbres dans une clairière.

*La nuit tombe sur la forêt
La lune blonde apparaît
Elfes, fées et farfadets
Sont venus en nombre
Dans le grand secret*

*Entrez, entrez dans la ronde des fées
Un grain de folie, un brin d'audace
Entrez, entrez dans la ronde des fées
Surtout n'oubliez pas le mot de passe...*

Ces apprentis sorciers jouent avec le feu, rien ne se passe comme prévu. Carabosse, qui n'avait pas été invitée s'impose maîtresse de cérémonie et les fées chahutent. Chacune se voudrait au-devant de la scène. Elles apparaissent disparaissent de dessous les souches, marionnettes mutines, laissant fuser musiques et rires.

Circé et Mélusine tirent leur épingle du jeu. C'est entendu, puisqu'elles insistent, nous raconterons leurs histoires singulières. Pourquoi vivent-elles cachées loin des hommes ? A quoi ressemble une vie lorsqu'on a des pouvoirs magiques ?

Carabosse en tout cas n'ira pas pleurer sur leur sort, elle la mal-aimée, a aussi des raisons de se plaindre et ça ne l'empêche pas de faire rire tout le monde. La voilà à son tour qui se raconte.

On entend deux voix monter, la querelle s'envenime entre Vivianne et Morgane. Comment ça, Vivianne serait l'élève préférée de Merlin ? Non vraiment ce n'est pas acceptable. Un combat de fées se prépare. La paix reviendra-t-elle chez les fées ? Pourra-t-on profiter de leur protection et de leur sagesse ? Les apprentis sorciers retrouveront-ils le contrôle de leurs sortilèges ?

La composition du spectacle

Notre envie est de proposer un univers original autour de la thématique des fées. Sortir de la fée protectrice jeune et jolie, de la mignonne clochette. Proposer des fées qui ont des aspérités tout en créant autour d'elle un monde magique. Faire rêver et surprendre.

Nous mêlons pour cette féerie trois disciplines :

- **le conte**, qui sert de cadre.
- **la musique**, qui soutient le récit, donne la parole à des personnages en chanson, crée des ambiances (piano, pédale de boucles, clochettes...)
- **la marionnette**, à travers laquelle les fées prennent vie.

Pour certaines histoires, nous nous sommes inspirés de contes traditionnels. Ainsi Mélusine est fidèle à la tradition de fée protectrice et bâtisseuse.

La plupart des contes sont revisités et personnalisés. Par exemple, Circé devient une diva aux amours contrariés. Nous avons également imaginé l'histoire de Carabosse : pourquoi est-elle devenue une fée maléfique ? Morgane et Vivianne quant à elles deviennent des fées concurrentes autour de la figure de Merlin.

Le spectacle est ponctué de chansons : la chanson qui convoque les fées, la chanson de Mélusine appelant à la sagesse et à la conciliation, la chanson de Circé à travers laquelle elle exerce ses pouvoirs de magicienne. Le piano en outre propose des ambiances sonores qui renforcent les images du récit. Des musiques enregistrées et déclenchées par la pédale de boucle ainsi que des clochettes accentuent l'ambiance féerique.

Les "apprentis sorciers" donnent vie aux fées à travers les marionnettes, il s'agit des marionnettes de plancher pour la plupart. Carabosse, quant à elle, est une grande marionnette à mi-chemin entre la muppet et la marionnette bunraku. Son personnage prend la place d'un narrateur en se confrontant aux conteurs.

La scénographie nous plonge dans un cercle de fées, les souches d'arbres sont figurées sur scène et serviront à faire apparaître marionnettes, objets et instruments. Un arbre à instruments de musique complète le décor. Le piano quant à lui est intégré dans la forêt.

A propos des contes

La légende Mélusine (conte du Moyen-Age, création à partir de plusieurs sources de pays d'Europe)

Circé (légende grecque d'après L'Odyssée d'Homère)

Marie-Pâlotte et Rubiconde (conte d'après Les fées de Perrault)

Viviane contre Morgane (conte d'après les légendes arthuriennes)

Comment La Toinon du ru devint reine (conte ardennais)

Pour les contes, il n'y aura pas de déclaration à faire à la SACD.

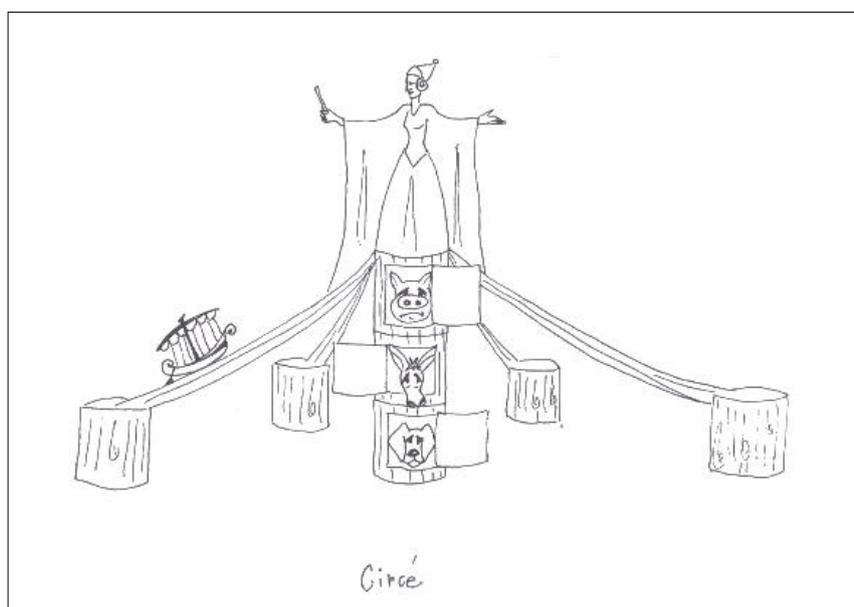
Mise en scène et scénographie

Kristof Le Garff et Florent Gâteau ont demandé à Cécile Hurbault, comédienne, marionnettiste de la compagnie "Jeux de Vilains" de participer à la mise en scène de ce spectacle. Elle travaillera avec les artistes sur la manipulation des marionnettes et des objets scénographiques à manipuler.

Le dispositif scénique envisagé sera léger et pourra s'implanter dans différents lieux, notamment des salles peu équipées.

La scénographie sera composée de rondins de bois sur lesquels les artistes pourraient s'asseoir, se mettre debout...

Les rondins de bois ou souches seront truqués. Ils devront évoluer au fur et à mesure des contes et pourront bouger dans l'espace de jeu. Ainsi ils pourront s'emboîter pour recomposer un arbre par exemple. Ces souches de bois comporteront des trappes, des portes d'où pourront jaillir des marionnettes.

A propos des marionnettes

Les marionnettes viennent ponctuellement enrichir les histoires. Elles seront un support supplémentaire de narration. Dans ce spectacle, la plupart des marionnettes utilisées feront partie de la famille des marionnettes dites de plancher. C'est à dire qu'elles seront manipulées à vue et sur un support.

Elles pourront sortir des rondins de bois truqués... D'autres marionnettes feront partie de la famille des muppets. C'est à dire que la bouche de celles-ci s'articule. Enfin, quelques-unes seront des marionnettes « portées ». Elles ressemblent à des masques.

Ces marionnettes seront imaginées et conçues par Kristof le Garff. Pendant le spectacle, les deux artistes manipuleront ces marionnettes.

A propos de la musique

La musique sera jouée en direct. Les instruments utilisés seront la voix, l'accordéon, le clavier, quelques petites percussions, notamment des percussions corporelles, une pédale de boucles...

Les accompagnements musicaux ponctueront les contes. Le contenu du spectacle sera constitué de chansons et de musiques composées par Florent Gateau, d'accompagnements rythmiques, de bruitages et de créations instrumentales et vocales inspirées de l'univers des histoires.

La modularité de ces accompagnements apportera au conteur une grande souplesse dans sa narration. Souvent, la musique illustre ce qui est raconté mais parfois, elle se substitue au récit et alimente comme le font les marionnettes les images mentales des histoires chez les auditeurs.

Pour la musique, il n'y aura pas de déclaration à faire à la SACEM.

L'équipe de création

FLORENT GATEAU

chanteur-musicien

Musicien touche-à-tout, chanteur et auteur de chansons.

"J'aime le jeu de la musique et des mots. Comment ils se nourrissent, se répondent et nous parlent dans un mélange de sons, de sens, d'insondable parfois." Titulaire d'un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien intervenant), il a par ailleurs une activité de pédagogue (initiation musicale en milieu scolaire, hospitalier, classes de découverte). Il accompagne des conteurs, des

comédiens, des danseurs dans un désir de ne pas mettre de barrières entre les formes d'expression.

Spectacles :

- Tour de chant en solo ou en quatuor autour de compositions (chansons)
- accompagnement au piano des "Chansons roses": spectacle autour de chansons lestes mais jamais lourdes (P. Perret, Colette Renard, frères Jacques)
- Tour de contes avec Allo Maman Bobo : "Contes du bambou", "Les passants de Loire", "Au hasard des chemins".
- Musicien et comédien dans "Sorcière, sorcière" pièce de théâtre musical d'après deux histoires de Contes de la rue Broca de Pierre Gripari et dans "Fernand'elles" spectacle musical sur Fernandel.

KRISTOF LE GARFF

comédien-conteur-marionnettiste

A sa sortie du Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans, il se tourne vers la marionnette, suit des formations et participe à trois spectacles créés par la TORTUE MAGIQUE : « le songe d'une nuit d'été », « O saisons, Oh châteaux! » et « Trois p'tits pois ».

« Je m'intéresse aux différentes familles de marionnettes et me passionne plus particulièrement pour la technique de la muppet autant dans la fabrication que dans la manipulation. » Avec la TORTUE MAGIQUE, il anime des

ateliers de fabrication de marionnettes à destination des enfants. Il suit des stages avec des conteurs tels que Michel Hindenoche, Gérard Potier, Gigi Bigot, Pepito Mateo.

Il suit la formation d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Pendant une dizaine d'années, il intervient comme conteur marionnettiste au sein des services de pédiatrie du CHRO ainsi que dans des structures accueillant un public d'handicapés. Depuis un an, il intervient de manière hebdomadaire en tant que conteur pour le CLIO, dans les services de pédiatrie de l'hôpital Clocheville à Tours.

Il travaille comme comédien avec différentes compagnies : Cie PAJON, LES BALADINS DE L'ARC EN CIEL, HARMONIA, Cie JEUX DE VILAINS, Cie NEZ COQUINS, SIEBEL Cie...

Il collabore avec Anne Boutin-Pied (musicienne) sur la création de plusieurs spectacles de contes et marionnettes de l'association ALLO MAMAN BOBO (« En attendant les loups », « Les contes charcutiers », « Les contes russes », « Au fil de l'eau », « Les contes de sagesse des sables », « Les contes du jardin », « Les conte scandinaves »...).

Avec Florent Gâteau, musicien, il élabore deux tours de contes « Les contes du bambou » et « Au hasard des chemins ».

En compagnie de la conteuse Michèle Guillet, il crée une balade contée sur la Loire et ses mythes.

Il crée avec la comédienne et factrice de masques, Guilaine Agnez, du THEATRE DE L'ANTIDOTE les spectacles « Vassilissa au bois dormant », « Notre-Dame de Paris » et « L'enfant océan », « L'affaire à plaisir ».

Il adapte « la flûte enchantée » de Mozart en version théâtre, chant et marionnette « Pas d'pagaille! » en collaboration avec Dominique Pautas (chanteuse lyrique) et Antoine Bernollin (musicien).

Avec l'ensemble baroque LA REVEUSE, il crée le spectacle "Jack et le haricot magique".

CECILE HURBAULT

Comédienne-marionnettiste-metteur en scène

Cécile Hurbault, formée au conservatoire de théâtre d'Orléans a fondé la compagnie « Jeux de Vilains » avec laquelle elle se donne comme ligne directrice d'offrir un théâtre exigeant à la portée de tous.

Un premier voyage en Asie du Sud-Est pour étudier le théâtre d'ombres auprès de compagnies et marionnettistes la mène en Indonésie où elle découvre le Wayang kulit et les épopées qu'il met en scène : le Râmâyana et le Mahâbhârata. Dès lors, elle a envie de faire découvrir cet art traditionnel en France.

Au-delà de la découverte exotique, elle crée des spectacles pour rassembler, pour partager, pour vivre un moment ensemble hors du temps.

Allo Maman Bobo
108, rue de Bourgogne 45000 Orléans
www.allomamanbobo.org

