

La Cie des Sources présente

La Reine des Neiges

D'APRÈS HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Aventure théâtrale tout public
de 5 ans à 105 ans

Mise en scène Olga Werber

Avec Chloé Chycki,
Thibaut Garçon
et Nicolas Perruchon

CONTACT :

www.sourcescreatrices.com

sourcescreatrices@gmail.com / 06 15 27 38 58 (Olga Werber)

DOSSIER DE PRESENTATION

LA REINE DES NEIGES

D'après Hans Christian Andersen

Adaptation : La Compagnie des Sources

Mise en scène : Olga Werber

SOMMAIRE

Dossier de présentation	4
La Compagnie et le spectacle	
Une nouvelle lecture du conte	5
Note d'intention de mise en scène	6
Les masques et la scénographie	7
Les photos	10
Dossier pédagogique	13
Avant de voir le spectacle	
Après avoir vu le spectacle	16
Fiche technique	18
Contact	20

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE ET DU SPECTACLE

LA COMPAGNIE DES SOURCES

mène une recherche sur les interrogations des enfants et des jeunes d'aujourd'hui. Les thèmes de nos créations sont la relation à l'autre, l'expression des émotions, les questions que l'on se pose lorsqu'on grandit et les chemins de transformation intérieure dans le passage à l'âge adulte.

A travers une lecture moderne et authentique de contes traditionnels ou d'auteurs, nous souhaitons aider les enfants et les jeunes à trouver leurs repères et leurs valeurs dans la vie de tous les jours et face aux problématiques du monde contemporain. Les échanges autour des thèmes des spectacles sont proposés à l'issue des représentations.

LA REINE DES NEIGES

MISE EN SCENE : OLGA WERBER

CREATION MUSICALE: THIBAUT GARÇON

MASQUES : PIERRE BREMOND

COSTUMES : VERONIQUE LECLERE

DISTRIBUTION :

CHLOE CHYCKI – Gerda

**THIBAUT GARÇON - Grand-père, Le Corbeau, La Princesse, La Vieille
Brigande et Le Renne**

**NICOLAS PERRUCHON – Kaï, L'Esprit de la Rivière, Le Garde, Le Prince,
Le Petit Brigand et La Magicienne**

UNE NOUVELLE LECTURE DU CONTE

«Un jour, la Reine des Neiges eut l'idée de fabriquer un miroir maléfique : elle survola le monde et ramassa les insultes, les mensonges, les injustices et les glissa dans ce miroir. Ainsi le beau et le bien qui s'y réfléchissaient disparaissaient entièrement et tout ce qui était laid et mauvais ressortait et prenait des proportions excessives. Cent ans après, ce miroir tomba par terre et se brisa en mille morceaux. Ils s'envolèrent à travers le vaste monde comme des flocons de neige... Lorsqu'un débris de ce miroir entra dans le cœur d'une personne, elle devenait froide et insensible comme un morceau de glace.»

Gerda et Kai sont deux amis inséparables. Par une de ces nuits froides où l'on dit que la Reine des Neiges survole la ville, Kai quitte la maison et disparaît.

Les enfants du village racontent qu'ils l'ont vu monter dans la grande luge à côté d'une grande dame blanche.

A-t-il reçu un éclat du miroir diabolique dans son cœur ? Est-ce un caprice d'adolescent ou un maléfice ?

Gerda, son amie la plus proche, part à sa recherche. Elle entend la voix de la rivière, ose suivre un corbeau déjanté, embrasse le brigand qui s'apprête à l'attaquer. Portée par une force à laquelle rien ne résiste, elle s'ouvre à la vie, grandit et écoute le monde d'une oreille nouvelle.

Une fois arrivée dans le grand nord, Gerda retrouve Kai dans le désert de glace, enfermé dans sa colère, froid et insensible. Il lui dit que la Reine des Neiges n'existe pas. Nous comprenons alors que Kai a fait le même chemin que Gerda mais qu'il n'a rencontré personne, glacé par sa peur et sa colère. Il rejette Gerda et elle repart désespérée mais décidée de choisir la vie. C'est cette décision qui éveille Kai de sa stupeur.

A travers cette nouvelle lecture du conte nous souhaitons donner à voir les cheminements intérieurs des personnages face à la liberté de choisir sa vie. Le personnage de la Reine des Neiges est absent de la pièce. Elle est pour nous une métaphore de l'enfermement, de la peur et de la fuite dans la violence ... Elle s'exprime à travers la pulsion destructrice de Kai. Cette absence de force maléfique extérieure nous met face à notre liberté de choix, quelles que soient les conditions de vie... Et c'est le goût de cette liberté-là que nous souhaitons transmettre à nos jeunes spectateurs, liberté incarnée par le personnage de Gerda.

NOTE D'INTENTION

DU METTEUR EN SCENE

Le thème miroir qui traverse le spectacle est l'élan de vie.

Lorsque l'on quitte l'enfance, quelque chose parfois se raidit en nous et la vie se retrouve emprisonnée dans un carcan normatif. En cherchant Kaï, Gerda, l'héroïne du conte, ose plonger dans l'inconnu et sa curiosité l'emporte sur la peur. Sa disponibilité déconcerte et transforme les personnages qu'elle rencontre. Chacune de ces confrontations nous révèle un enseignement et éclaire un chemin d'ouverture à la vie. Au terme de son voyage, Gerda brise la glace et donne à Kaï une nouvelle envie de vivre.

La création musicale puise son inspiration dans la vie intérieure des personnages. La scénographie dépouillée rend ce spectacle adaptable à tout lieu.

Les rencontres et les échanges avec les enfants, autour des questions et des thèmes du spectacle, seront proposés après chaque représentation.

LES CHANTS

Le chant polyphonique, tel qu'il est conçu dans ce projet, part de nos émotions pour en faire de la musique.

Les rires, les pleurs, l'appel ou le cri ont leurs propres mélodies, leurs propres rythmes. Tendre l'oreille permet d'en faire jaillir des compositions.

Dans la Reine des Neiges ces créations guident, soutiennent, encouragent nos personnages.

Nous cherchons à éveiller une autre qualité d'écoute, tout aussi corporelle qu'auditive qui nous éloigne du brouhaha du monde et nous relie à nous-mêmes et à l'essence de notre humanité.

LES MASQUES

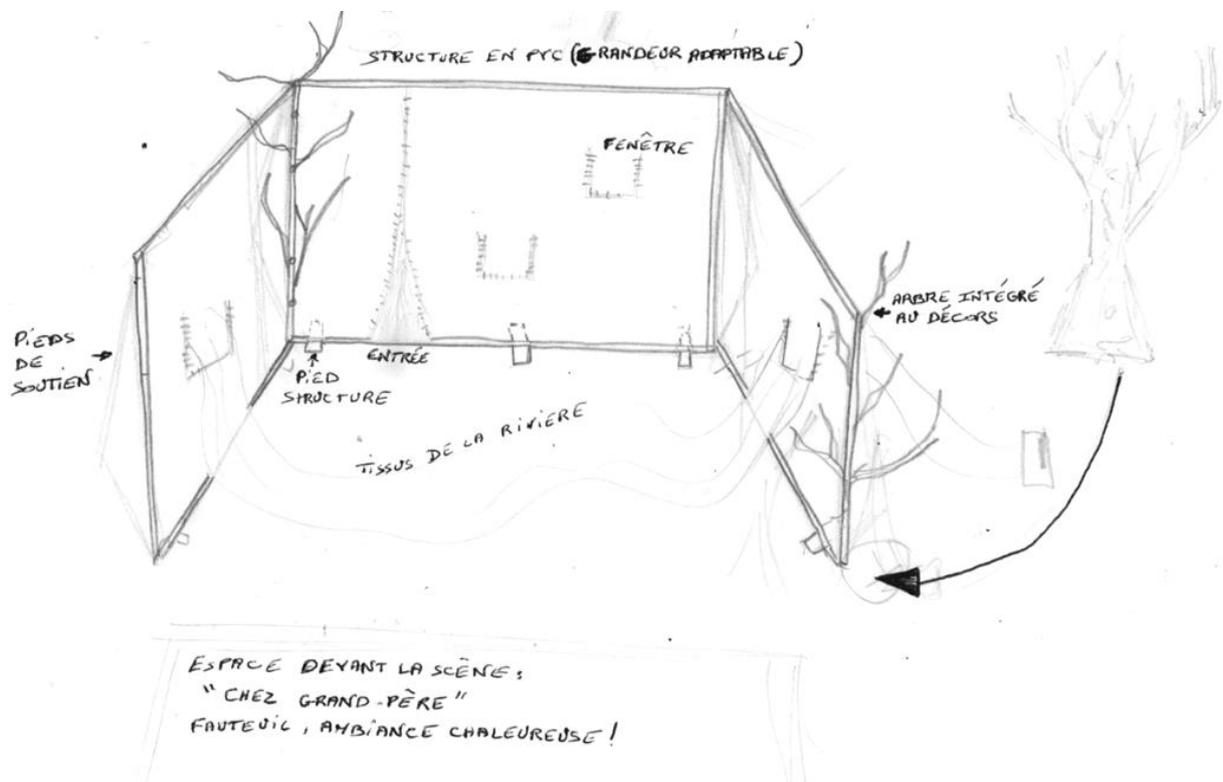
Les masques se succèdent aux visages nus et nous amènent dans un monde authentique, où le rêve, dans sa force symbolique, émerge de la réalité et la nourrit à son tour. Les personnages masqués – L'Esprit de la Rivière, Le Prince, La Princesse, Le Corbeau et La Lapone, naviguent entre l'onirique et le burlesque, loin des stéréotypes et rythment le spectacle par leur présence forte et surprenante.

LA SCENOGRAPHIE

Le théâtre est recouvert de tissus blancs. Des arbres sans feuilles et un tabouret en bois sont les seuls éléments présents sur scène. Cette scénographie dépouillée évoque le paysage hivernal mais aussi le fond blanc de la conscience sur lequel se déroulent nos représentations intérieures.

LA TROUPE

Olga Werber, metteur en scène

Olga Werber est metteur en scène, pédagogue théâtrale et coach. Elle a suivi une formation de comédienne à l'Académie Nationale d'Art Dramatique de Belgrade et, par la suite, a obtenu un DEA d'études théâtrales et chorégraphiques à Paris. Après avoir assisté Claude Buchwald dans ses premières mises en scène de Valère Novarina, elle a joué sous la direction de Lionel Parlier, Hauke Lanz, Sebastien Davis, Cyril Delhay et Patrick Thoraval. Elle a enseigné à Acting International et au Studio Muller.

Olga se consacre aujourd'hui à la mise en scène et développe sa recherche pédagogique sur le corps et la voix dans le métier d'acteur. Depuis 2007 elle dirige les Ateliers de création théâtrale Aisance Action à St-Maur-des-Fossés. Pour les enfants et les jeunes, elle met en scène de nombreux spectacles dont *Okilélé*, *Peter Pan*, *Le Langage des Animaux*, *L'Oiseau Bleu*, *Alice au pays des merveilles*. Depuis 2012, elle est metteur en scène de La Compagnie des Sources Créatrices. Elle adapte et met en scène *La Reine des Neiges*.

Chloé Chycki, comédienne

Chloé Chycki est comédienne et clown. Après avoir obtenu sa licence en Arts du spectacle, Chloé décide de se tourner vers le théâtre. Elle fait ses premières expériences dans la compagnie le Vélo volé dans laquelle elle se forme avec François Ha Van et avec qui elle crée *Les héros sont fatigués* qu'ils joueront au festival d'Avignon en juillet 2009. Elle continue sa formation au Studio Muller dirigé par Jocelyn Muller. Elle y rencontre plusieurs intervenants qui lui feront découvrir les joies du clown (Thibaut Garçon), du mime (Cécile Grenhassia) ou encore du masque (Thomas Germaine). Elle continue à se former au conservatoire du 11ème arrondissement. Elle intègre ensuite la compagnie Didascalies en 2010, et participe aux créations *C'est la vie* puis *Cabaret de chiffon*. Aujourd'hui, sous la direction d'Olga Werber, Chloé joue Gerda dans *La Reine des Neiges*.

Thibaut Garçon, comédien, compositeur

Thibaut Garçon est comédien, chanteur, compositeur et metteur en scène. Il est initié aux joies de l'art vivant à Avignon par Jean Ribault qui lui laisse en bouche le goût d'une pratique concernant autant le jeu d'acteur que la danse ou le chant. Il décide alors de faire sa cabane dans ce monde. Il s'installe à Paris et tente un enseignement classique qui le laisse perplexe. Très vite il se dirige vers le clown, le chant et se questionne sur l'utilité du corps, du mouvement et de la voix sur scène. Il rencontre Maud Robart en 1999 (collaboratrice de Jerzy Grotowski) et la suit toujours à ce jour. Chanteur du groupe Monsieur Minuscule, il est également metteur en scène du Théâtre des Silences et des Emplumés du Hasard. Il enseigne le clown et le chant polyphonique au Studio Muller. Il signe la création musicale pour *La Reine des Neiges*, tout en y jouant plusieurs rôles.

Nicolas PERRUCHON, comédien

Nicolas Perruchon est comédien et clown. Né dans les années 80 à Paris, il entame une formation de clown improvisateur en parallèle de son activité d'architecte du son dans les années 2000 à Paris. Il développe son goût pour les arts clownesques auprès de Marcelo Katz (clown argentin), Thibaut Garçon (clown mime, metteur en scène) et le théâtre d'improvisation à l'Ecole Française d'Improvisation Théâtrale. Influencé par les artistes qu'il rencontre, il s'associe aux projets d'adaptation de conte pour enfant avec une grande envie de découverte (*La Reine des neiges* d'Andersen, *L'homme Sans Tête* de Lionel Le Néouanic, *Marabout d'Ficelle* de Sébastien Joanniez) et de partage en animant des sessions d'initiation au clown et à l'improvisation auprès d'enfants et d'adultes.

Kai, Grand Père et Gerda

Gerda et L'Esprit de la Rivière

Chez le Prince et la Princesse

Rencontre avec le Brigand

La Magicienne Laponne

Gerda ensorcelée

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les professeurs, à qui s'adresse en priorité ce dossier, y trouveront des propositions pour préparer la venue de leurs élèves au théâtre, et enfin des pistes d'exploration pédagogique après la représentation.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE

Les questions que l'on peut aborder sur les contes

- Qu'est-ce qu'un conte ?
- Quelles sont les différences entre un conte traditionnel et un conte d'auteur ?
- Quelles sont les auteurs de contes que les élèves connaissent ou dont ils ont entendu parler ?
- Quels contes d'Andersen les élèves connaissent-ils ?

Sur la vie d'Andersen

" Ma vie est un joli conte, marqué par la chance et le succès. " H.C. Andersen, *Le conte de ma vie* (1855).

La biographie d'Andersen...

Hans Christian Andersen est né le 22 avril 1805 à Odense (île de Fionie, Danemark). Après la mort de son père en 1816 et le remariage de sa mère, il part seul et presque sans ressources à Copenhague (1819) pour faire carrière au théâtre. Il n'a que quatorze ans et c'est au départ un échec : il n'aboutit à rien dans le domaine de la musique et de la danse. Il renonce à paraître personnellement sur la scène mais il rêve de devenir auteur dramatique. Il vit dans la misère. Un directeur de théâtre, Jonas Collin, l'aide à continuer ses études secondaires et à combler les lacunes de son éducation. Dès 1828, il commence à publier des récits, des pièces de théâtre et des poèmes et en 1835 édite son premier recueil de Contes pour enfants. Alors qu'il n'accorde pas une grande importance à ces contes, c'est surtout grâce à eux que son succès grandit. Il commence ainsi à vivre dans l'aisance et devient connu et admiré non seulement au Danemark, mais aussi dans de nombreux pays d'Europe. Il voyage beaucoup et continue à écrire jusqu'à la fin de sa vie, en 1875.

... et une autre façon de raconter la vie d'Andersen

Andersen était un enfant de la rue qui rêvait de devenir chanteur ou danseur.

Plusieurs de ses contes sont inspirés de son enfance difficile. Les plus connus sont : *La petite fille aux allumettes* – l'histoire d'une orpheline qui vend des allumettes dans la rue et que personne ne voit et *Le Vilain Petit Canard*, l'histoire d'un canard rejeté qui se révèle être un beau cygne blanc.

Malgré ses échecs dans le domaine de la danse et du chant, et malgré les conditions de vie difficiles, Andersen ne s'est jamais découragé, et sa persévérance, jointe à son talent, a donné l'œuvre que nous connaissons.

Ses personnages ont souvent la même persévérance et ce grand élan vital : *La Petite Sirène* et *La Petite Poucette*, *L'Intrépide soldat de plomb*, *Gerda* de *La Reine des Neiges*, *le Soldat du Briquet magique* ...

Au départ, Andersen n'accordait pas grande importance à ses contes. Ainsi dans la vie, ce qui nous paraît petit et insignifiant s'avère parfois être un trésor : ce sont ses contes qui ont apporté le succès à Andersen et qui lui ont permis de réaliser le rêve de son enfance : lire et raconter ses récits sur scène ou devant des assemblées d'amis et connaissances.

Au sommet de la gloire, Andersen a toujours gardé une grande humilité. Ses personnages eux aussi restent humbles, ils accomplissent leurs destins en restant simples et proches de la nature.

Les questions que l'on peut aborder avec les élèves au sujet de la vie d'Andersen:

- Que pensez-vous de la vie d'Andersen ?
- Comment a-t-il fait pour réussir à réaliser ses rêves ?
- Qu'est-ce que cela vous donne envie de faire ?

Sur le conte original : propositions pédagogiques

La Reines des Neiges est un conte en sept tableaux – histoires qui racontent le voyage d'une jeune fille à la recherche de son ami disparu.

1. Lecture à haute voix de la première histoire

C'est le récit de la fabrication d'un miroir maléfique qui défigure le monde et nous fait voir que ce qui est laid et mauvais. Ce miroir se brise en mille morceaux qui s'éparpillent à travers le vaste monde. Lorsqu'un morceau du miroir tombe dans l'œil d'une personne, elle commence à voir tout de travers. Le beau et le bien disparaissent à ses yeux et elle ne voit que ce qui est laid et mauvais.

2. Echange avec les élèves sur le thème du miroir et du reflet

- Quelles autres histoires de miroir les élèves connaissent ?
- Faire une recherche sur les légendes et les croyances autour du miroir brisé .
- Interroger les élèves sur l'image que l'on a de soi et des autres et les façons différentes de voir le monde et la vie.

3. Jeux sur le thème du miroir

- Le jeu du miroir

Suivre les mouvements de l'autre comme si on était son reflet. Ce jeu développe l'écoute et l'observation et crée une atmosphère calme qui favorise la concentration.

- Le jeu du miroir désobéissant

Il s'agit de suivre les mouvements de l'autre en les déformant, en y ajoutant quelque chose de nouveau, qui rend les mouvements plus drôles.

4. Du conte à l'adaptation théâtrale

- Qu'est-ce qu'une adaptation théâtrale ?
- Quelles sont les différences entre l'adaptation d'une œuvre au théâtre et au cinéma ?

Cette adaptation de la Reine des Neiges est née d'un long travail de co-création et de collaboration entre la metteur en scène et les comédiens de La Cie des Sources Créatrices. Nous nous sommes posés la question du sens de cette histoire et de ce que nous voulons transmettre à nos jeunes spectateurs. Nous avons adapté le conte en faisant les improvisations à partir de l'histoire originale, puis nous avons écrit les scènes par la suite.

5. Jeu - premiers pas vers une adaptation théâtrale : improvisation à partir du conte lu

Partager la classe en groupe de 5 ou 6 élèves et les inviter à mettre en scène l'histoire qui vient d'être lu. Chaque groupe peut travailler sur un des trois thèmes :

- ✓ la fabrication du miroir maléfique à l'école des sorciers
- ✓ inventer comment le miroir s'est brisé – le sorcier-professeur s'est mis en colère, ou un élève maladroit l'a fait tomber par terre...
- ✓ comment les morceaux du miroir entrent dans les yeux des personnes à travers le monde.

Chaque groupe montre sa scène devant toute la classe et on échange sur ce qu'on a observé et apprécié dans chaque mise en scène.

APRES AVOIR VU LE SPECTACLE

Echange autour des thèmes abordés dans le spectacle

L'histoire du miroir diabolique et des idées noires

- Qu'est-ce qu'une idée noire ?
- Comment nous viennent ces idées ?
- Comment peut-on faire pour les chasser ?

Il nous arrive à tous de dire que nous sommes « nuls », que l'on n'a pas de chance, ou de nous plaindre de nos défauts et des défauts de nos amis. Lorsque nous sommes insatisfaits dans la vie et nous nous plaignons, pourrait-on dire alors que nous avons un morceau du miroir diabolique dans les yeux ?

Amitié et amour

- Demander aux élèves comment ils ont perçu la relation de Kaï et Gerda.
- Pourquoi Kaï décide-t-il de partir ?
- Echanger autour de cette question car il y a plusieurs réponses possibles.

La rêverie, l'engagement et la persévérance

A plusieurs reprises dans le spectacle Gerda est tentée d'abandonner sa quête. Elle est attirée par la rivière qui l'enchant, par le Corbeau qui lui dit : « Tu es la plus belle de toutes ! ». Elle doute d'elle-même après la visite chez le Prince et la Princesse. Elle est confrontée à la violence chez les brigands. A chaque fois Gerda trouve la force de continuer son chemin.

Qu'est-ce que la persévérance ?

Comment peut-on devenir persévérant ?

D'autres thèmes peuvent susciter échange et partage d'idées avec les élèves :

- **L'envie de plaire** - La scène avec le Corbeau
- **Le doute et la remise en question** – Chez le Prince et la Princesse
- **Faire face à des comportements violents** – La scène avec le petit brigand
- **Les différences de culture** – Chez la magicienne lapone

Les enseignants peuvent également proposer des ateliers ludiques :

- **Création de masques des personnages qui ont plus aux élèves**
- **Création de marionnettes en papier (les modèles prochainement disponibles sur le site de la compagnie)**

**La Compagnie des Sources Créatrices propose d'animer en classe
des ateliers tels que :**

Echange et réflexion sur les thèmes du spectacle.

**Découverte des instruments de musique du spectacle et du chant
polyphonique**

Atelier d'improvisation théâtrale sur les thèmes du spectacle

Animations maquillage et sculpture sur ballon pour les arbres de Noël

Fiche technique

La Reine des Neiges

Cie des Sources Créatrices

Il est conseillé d'adresser dès que possible les plans ainsi que la fiche technique de votre lieu.

Durée du spectacle : 1h

Equipe : 3 comédiens + 1 metteur en scène + 1 régisseur.

PLATEAU :

Ouverture minimum : 4 mètres

Profondeur minimum : 3 mètres

Hauteur sous plafond : 3 mètres

Scène surélevé d'environ 80cm ou gradinage.

Sol : Plancher ou tapis de danse noir

Décor amené par la compagnie : Cubes de pendrillons blanc, un tabouret.

Note : Le spectacle peut être joué en extérieur.

Matériel à fournir :

LUMIERE :

1 console lumière (minimum 12 pistes) et un gradateur (minimum 12 pistes)

Projecteurs :

7 PC 650w

6 PAR 64 CP62

1 découpe (puissance à voir selon les dimensions de la scène)

2 platines

4 pieds de projecteur (si il est impossible de fixer les projecteurs au plafond).

Tous les projecteurs doivent être fournis avec leurs accroches.

Câblage :

- 10 câbles de 10m,
- 5 câbles de 5m
- 10 Multiprises, doubles ou triples.

PLANNING :

La veille du spectacle :
14h-17h : montage et réglage lumière (1 électro)
17h-19h : conduite lumière et répétition
Le jour du spectacle :
9h-10h : répétition
11h, 15h et 17h : représentations

AUTRES :

1 loge pour 3 personnes équipée de miroirs
Quatring : Repas du midi et du soir
4 bouteilles d'eau

CONTACT TECHNIQUE:

Thibaut Garçon
06 87 37 66 64
thibautgarcon@hotmail.fr

Cette fiche technique est modulable en fonction des lieux.

Contact

La Compagnie des Sources

sourcescreatrices@gmail.com

09.81.05.87.93

91 avenue Pierre Sémard

94210 La Varenne Saint-Hilaire

Chargée de diffusion

Olga Wood

olgawoodi@gmail.com

06.15.27.38.58

Contact technique

Thibaut Garçon

thibautgarcon@hotmail.fr

06.87.37.66.64

www.sourcescreatrices.com