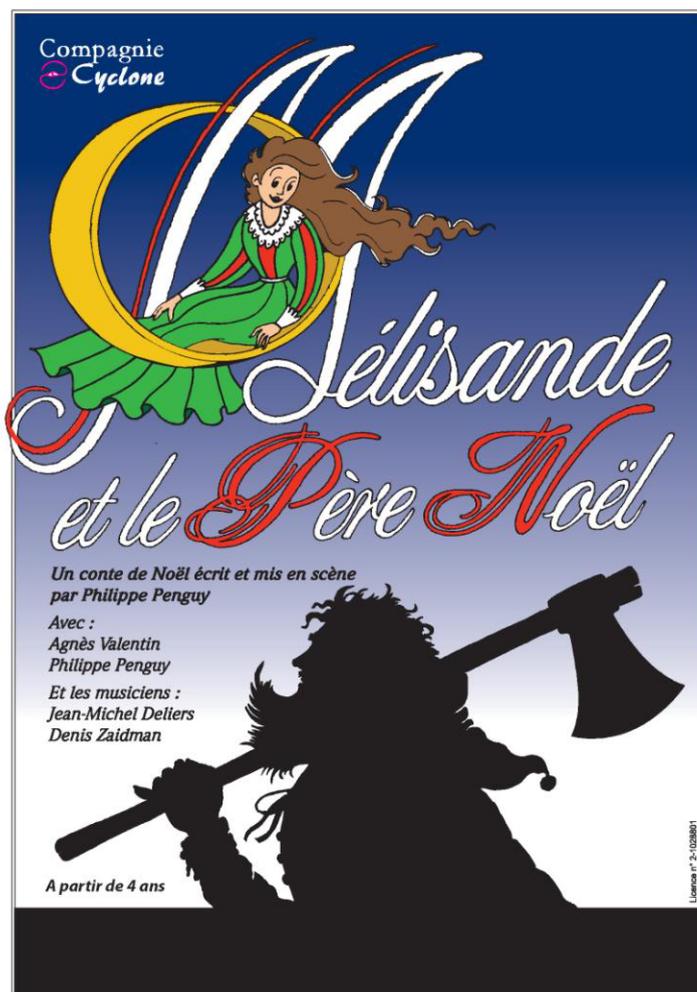

MÉLISANDE ET LE PÈRE NOËL

CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL

Écriture et mise en scène : Philippe Penguy

Avec en alternance les comédiens Agnès Valentin ou Tiphaine Sivade,
Philippe Penguy ou Arman Vossougui
Et le musicien Denis Zaidman

Compagnie
Cyclone

Parcours du spectacle :

Ce spectacle a vu le jour en 2008, à l'occasion du millénaire de Vitré. Ce conte théâtral et musical a depuis été joué à Emerainville, aux Mureaux, à Noisy-le-Grand, Maromme, Issy-les-Moulineaux... Il a été également représenté à Paris, au Sudden-théâtre en 2010 et au théâtre Essaïon en 2011, 2012, 2018, 2019. Il a été joué à l'hiver 2021 à Levallois et Noisy-le-Grand.

Note d'intention :

Un conte de Noël...

C'est ce que j'ai voulu écrire. Un conte de Noël qui se déroulerait au Moyen-Age. Un conte de Noël qui serait conté, joué et mis en musique.

Une fresque, un vieux coffre, des costumes et des instruments de musique pour seul décor.

Des instruments aux sons, aux noms venus de très loin, de notre histoire et de notre imaginaire, vielle à roue, flûte, psaltérium, rote, servis par des musiciens plus que talentueux.

Un conte à deux voix qui se répondent, se complètent, s'interrompent, s'accordent enfin dans un rythme toujours juste.

Deux voix pour incarner les personnages du conte, deux voix changeantes, qui pleurent ou qui rient. Quatre voix qui rythment l'histoire, ou qui chantent à l'unisson.

Une danse légère, une robe qui tournoie pour une comédienne qui virevolte, une complainte qui naît de l'histoire et qui suspend l'action ou le fil du récit.

Humour, tendresse, courage et vertu pour les héros de ce conte d'aujourd'hui racontant une histoire d'il y a mille ans.

Philippe Penguy

©Stefania Iemmi

Résumé :

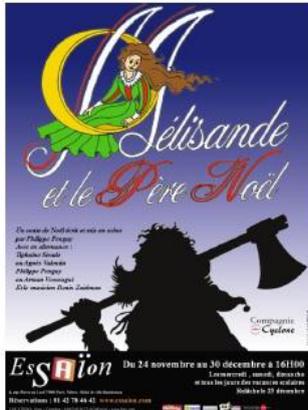
Au Moyen-Age, un château et un village sont le théâtre de multiples péripéties. On y croise Elise et Mélisande, deux fillettes malicieuses, un menuisier bourru et Gwendoline, une fée loufoque qui a plus d'un tour dans son sac. Chacun court après ses rêves : les petites souhaitent recevoir des cadeaux, les grands cherchent à satisfaire les désirs des petites. Dans ce grand chaudron où mijote l'imagination des uns et des autres, l'idée de faire des cadeaux aux enfants du village est lancée. Mais qui va s'en charger ? La terrible Reine des fées va-t-elle laisser faire ?

Débute alors la folle aventure du Noël des enfants, qui va bientôt se répandre dans le monde entier...

Pas de bande-son pour ce spectacle, mais des musiciens jouant d'instruments aux noms venus de très loin, Chifonie, chalumeau, rote, flûte, pour une invitation au rire et au rêve.

La presse :

Télérama

Spectacles

Mélisande et le Père Noël

TT

On aime beaucoup

Jusqu'au 30 décembre 2018 - Essaiön
16H00

Et si Noël existait grâce à deux enfants ? A la façon d'une légende médiévale, mais imaginée de toutes pièces par l'auteur et metteur en scène Philippe Penguy, le récit révèle comment un pauvre menuisier devient le père Noël, aidé de deux fillettes, qui trouvent injuste que tous les enfants ne reçoivent pas de cadeau, et d'une fée fantasque... Sur des mélodies médiévales, jouées en direct par un musicien avec des instruments fascinants, comme la vielle à roue, la rote ou le chalumeau, le jeu des deux comédiens se déploie entre dialogues et narration. Dans leur interprétation de tous les rôles, l'échange est vif, rythmé, les attitudes et mouvements du corps précis. Un conte bien écrit, où il est question de justice, d'amitié et même d'amour. Parfait pour croire encore à la générosité simple.

Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.)

Edition « Ouest-France » du 15 décembre 2008 à l'occasion de la création du spectacle à Vitré le 13 décembre 2008 :

« Un peu plus tard, le pas de chevaux résonnait au passage des chevaliers, courbés sous l'averse eux aussi... L'après-midi, heureusement, un spectacle de conte médiéval était proposé aux petits enfants, bien au chaud à la salle du Temple. Une invitation au rêve, fort bien mise en scène par la compagnie Cyclone. Pendant ce temps, la pluie, elle, continuait de tomber, sans la moindre accalmie (...). »

Revue Arès :

La salle cabaret de l'Essaïön se prête parfaitement à ce type de conte médiéval, avec ses pierres apparentes et ses voûtes. Au final : un joli spectacle, qui colle bien à l'ambiance des fêtes à venir...

La Muse :

Un beau récit à deux voix, auxquelles s'ajoutent deux musiciens, avec des instruments anciens étonnants vielle à roue, flûte, psaltérion, rote. Dès les premières phrases, dès les premières notes, les enfants montrent leur intérêt pour cette légende de Noël, qui remonte à des temps anciens et leur expliquera pourquoi les enfants trouvent des cadeaux dans leurs souliers le jour de Noël. Au centre de cette évocation, l'amitié entre deux fillettes, une gentille fée fofolle, qui a outrepassé ses pouvoirs, un papa menuisier, un peu bourru, autant de personnages pittoresques et sympathiques. La musique et le chant prennent, à bon escient, le relais du récit théâtralisé, l'ensemble permet de passer un très bon moment.

Avis de spectateurs.

-Juste un petit mot pour vous dire que j'ai assisté avec mon petit garçon à la première de « Mélisande et le Père Noël » au Sudden Théâtre et que nous avons beaucoup apprécié tous les deux. C'est très bien

écrit, joué et mis en musique. L'histoire contée, les instruments de musique, les chansons font vraiment appel à l'imaginaire des enfants. Ce spectacle nous a comblés. Merci à vous quatre.

-Bravo !

Si vous en avez marre des Pères Noël de supermarché ce spectacle est fait pour vous ! Il revisite avec force le mythe. On nous propose ici un conte à l'écriture fine et pleine d'esprit. La narration est ponctuée d'épisodes musicaux délicats et parfois de chants. Mélisande et le Père Noël est un bon moment à vivre avec ses enfants. A l'instar des comédiens aux atours soignés, le Sudden théâtre est un petit écrin aux dimensions humaines qui permet d'avoir une vraie proximité avec l'histoire. La mise en scène est sympa et se plonger à l'origine du barbu à manteau rouge est un vrai régal ! A voir sans aucun doute !

-Nous avons beaucoup aimé !

Un très beau spectacle avec de beaux textes et une interprétation originale - mon petit garçon de 3 et demi a beaucoup aimé, à voir !

-Joli conte de Noël pour petits et grands

Une jolie évocation de Noël avec des comédiens très inspirés et une mise en scène très originale. Les rires des enfants sont le meilleur hommage à l'originalité de ce spectacle. De plus, quelques dialogues au second degré permettent aux adultes d'y prendre également beaucoup de plaisir.

-Nous l'avons vu, allez y !

L'auteur a pris le soin de dédier ce spectacle aux enfants sans pour autant le démunir d'intérêt pour les adultes. Par une interprétation dynamique et une ambiance musicale colorée, la troupe nous ramène à nos souvenirs d'enfance les plus enfouis. Un bon moment de compte poétique et onirique. Toutes les émotions sont présentes. Bref... complet.

©Stefania Iemmi

Les comédiens :

Agnès Valentin, Après avoir obtenu un premier prix d'art dramatique au Conservatoire de région de Metz, elle a complété sa formation auprès de Stanislas Nordey, Philippe Ferran, Jean-Paul Denizon, Joël Pommerat et Alain Gautré. Elle a récemment participé à un travail de recherche sur le théâtre de Sénèque sous la direction de Claude Degliame (*Cie Jean-Michel Rabeux*). Depuis 2003, elle travaille régulièrement avec la Cie Cyclone en collaboration avec Philippe Penguy : actuellement elle joue dans *Louise, elle est folle* de Leslie Kaplan et dans *D'une guerre l'autre, paroles de Français dans la tourmente*, spectacle théâtral et musical dont elle a réuni les textes. Sa passion pour les mots l'a amenée à réaliser le montage de textes pour d'autres spectacles de la compagnie : *Femmes de légende* en 2014, *Joutes verbales, joutes musicales*, parcours théâtraux et musicaux proposés pour *Les Nocturnes* du Musée de l'Armée, *Le salon littéraire de Madame Récamier*. Elle a aussi interprété Lady Macbeth dans *Macbeth* de Shakespeare, Juliette dans *Noce à la villa* de Philippe Penguy, la boulangère dans *Du pain citoyen*, spectacle créé à partir d'ateliers d'écriture menés sur la ville de Gonesse, Perrenelle dans *Les petites morts de Nicolas Flamel* de Mathias Colnos et Véronique Langeley (création contemporaine).

En outre, elle a participé à deux créations Jeune public de la Cie Cyclone : *Mélysande et le Père Noël* conte écrit par Philippe Penguy et *Shéhérazade l'enchanteresse*, spectacle qu'elle a écrit, d'après *Les Mille Une Nuit*. Parallèlement, elle participe à la création d'une série théâtrale sous la direction de Lucas Olmedo, *Opération Moby Dick* (épisode 1 : *Le temps en sursis*) et joue dans *Petites histoires de la folie ordinaire* de Petr Zelenka, spectacle mis en scène par Jessica Rivière (Cie Boréale). Précédemment, elle a travaillé avec Julien Gaillard (Cie Oblio-di-Me) autour de *Penthesilée*, motif d'après Kleist, avec Violaine Chavanne (Cie Tant pis pour la glycine) dans *La Force de l'habitude* de Thomas Bernhard (rôle du clown) et *Italienne avec orchestre* de Jean-François Sivadier (rôle de la diva), ainsi qu'avec Thierry Degré (Cie Kheops) dans *Les Femmes savantes* de Molière (rôle de Philaminte) et Martine Laisné (Cie Arcadie) dans *L'Épreuve* de Marivaux (rôle de Madame Argante). Elle tourne pour la télévision et le cinéma (*Les Femmes du 6ème étage* de Philippe Le Guay), joue également dans de nombreux court-métrages (récemment, *Les deux couleurs d'Ortance* de Malec Démiaro programmé un mois au Saint-André des Arts en 2016 et *La belle gueule* de Thierry Sausse) et participe à des lectures mises en espace. Enfin, elle nourrit un intérêt particulier pour l'écriture, ce qui l'a amenée à faire des stages avec les auteurs Stéphane Jaubertie, Pascal Rambert et Christophe Fiat.

Philippe Penguy, Metteur en scène, directeur artistique de la Cie Cyclone. Fils d'ouvriers attiré par les mots, il devient dévoreur de livres dès qu'il comprend que la lecture est un vecteur de liberté. Il se forme comme comédien à l'American Center, mais il lui faudra un peu de temps avant d'accéder au monde merveilleux du spectacle vivant. Alors pour vivre il fait de l'intérim, intègre des entreprises pour des C.D.D de trois ou six mois... Mais toujours et dès qu'il le peut, le théâtre, parfois la télévision. Comme comédien tout d'abord (Charlemagne dans *La chanson de Roland*, Pélée dans *Andromaque* d'Euripide, Nicolas Flamel dans *Les petites morts de Nicolas Flamel* de Véronique Langeley et Mathias Colnos, Hélicanus et différents rôles dans *Périclès, prince de Tyr* de Shakespeare, le grand Tui du palais et différents rôles dans *Turandot* de Brecht, le chevalier dans *L'heureux stratagème* de Marivaux, Tchouboukov dans *Une demande en mariage* de Tchekhov, Zigalov et le général dans *Une noce* de Tchekhov...). En 2009, il conçoit et dirige six spectacles à l'occasion de *La Nuit des Musées* et des *Journées du Patrimoine*, pour le musée de l'Armée à l'Hôtel National des Invalides. En 2011 il écrit et met en scène *Noce à la Villa* une commande pour la ville de Noisy-le-Grand. En 2012 il met en scène *Macbeth* de Shakespeare, qui a été joué près de 70 fois au théâtre Le Ranelagh à Paris, au théâtre Berthelot à Montreuil ainsi qu'au théâtre Jacques Duhamel de Vitry. En 2013, il monte *Femmes de légendes* dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes pour l'espace Michel Simon à Noisy-le Grand et en 2014 *D'une guerre l'autre, paroles de Français dans la tourmente*, spectacle théâtral et musical autour des deux guerres mondiales, joué à Paris, en banlieue parisienne, Lyon et Limoges. En 2016 il présente *Louise, elle est folle* et en 2019 *Le Livre des Ciel*s de Leslie Kaplan.

En 2018, Tiphaine Sivade et Arman Vossougui ont rejoint la compagnie pour une alternance au théâtre Essaïon

Tiphaine Sivade

Elle entame une formation théâtrale professionnelle en 2009, lorsqu'elle intègre l'Ecole Claude Mathieu dont elle sort diplômée en novembre 2012. Lors de sa formation, elle est notamment assistante de plusieurs de ses professeurs.

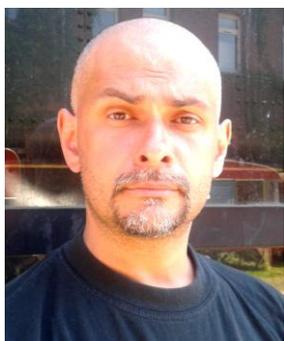
En 2011, elle joue dans une comédie musicale autour de Jacques Brel.

En 2012, elle joue dans la création *L'Amour à mille temps* de et mis en scène par Jacques Hadjaje, ainsi que dans une comédie musicale autour de Claude Nougaro.

En 2013, elle improvise un spectacle de clown pour des enfants porteurs de handicaps et intègre la compagnie *Les Horloges Lumineuses* pour jouer dans *La Mastication des morts* de Patrick Kermann, puis en 2014-2015, dans *Roucoule 14-18* de Claudie Decultis. En parallèle, elle intègre également la *Compagnie Thébaré* pour la création d'une pièce de Woody Allen, *Old Saybrook*, dans le cadre du festival « Acte & Fac ». Cette pièce est jouée au Théâtre de la Bastille grâce au même dispositif. Elle poursuit sa formation de comédienne en intégrant le *Studio Capitale* dans lequel elle découvre le doublage. En 2015, elle a la joie d'intégrer la Troupe du Théâtre de l'Épée de Bois pour jouer dans *L'Avare* de Molière, puis dans *Les Fusils de la mère Carrar* de Bertolt Brecht, toutes les deux mises en scène par Antonio Díaz-Florián.

En 2016, elle reprend *Les Fusils de la mère Carrar* au Théâtre de l'Épée de Bois, ainsi qu'à l'Institut français de Madrid, puis elle joue dans une adaptation de *Ubu Roi* d'Alfred Jarry mis en scène par Antonio Díaz-Florián. Elle intègre également la *Compagnie Inter* avec laquelle elle interprète le rôle de Silvia dans *Le jeu de l'amour et du hasard* de Marivaux mis en scène par Ewa Rucinska, lors du festival OFF d'Avignon, puis à La Folie Théâtre. Cette année-là, elle monte, en collaboration avec Solène Cornu et Chloé Geoffroy, une adaptation clownesque de *l'Odyssée* d'Homère, *Odyseus, ou l'histoire d'Ulysse racontée aux petits et grands*, projet soutenu par l'Espace Artistique Jeunesse de la ville de Rueil-Malmaison. En 2017, elle continue *Le jeu de l'amour et du hasard* à La Folie Théâtre. Elle joue Elmire dans *Le Tartuffe* de Molière au Théâtre de l'Épée de Bois sous la direction d'Antonio Díaz-Florián. Elle a également la joie de reprendre *Odyseus, ou l'histoire d'Ulysse racontée aux petits et grands* à la Comédie Nation. En parallèle, elle double plusieurs personnages sous la direction d'Anne Giraud pour la série *Les Légendaires*. En 2018, elle reprend *Odyseus, ou l'histoire d'Ulysse racontée aux petits et grands* à l'Essaïon Théâtre et intègre la distribution de *Mélysande et le père Noël*.

Arman Vossougui

Sorti des cours Florent en 1992, Arman Vossougui s'essaye à différentes formes d'expressions artistiques telles que la commedia dell'arte, la danse tsigane et le chant, tout en continuant le théâtre avec différentes compagnies, en particulier avec la cie Cyclone pour des spectacles de rue ou bien *Andromaque*, d'Euripide. Médaillé d'or des Internationaux de France en 1996 et vice-champion du monde d'Escrime Artistique en 2000, il a préparé et créé les combats pour *Hamlet* (mise en scène David Bobée, 2010) et *Dom Juan* (mise en scène Arnaud Denis, 2014).

En tant qu'escrimeur et cascadeur, il a participé aux tournages de différents films et séries tels que *Le Bossu*, *Highlander*, *Le Petit Poucet*, *Toussaint Louverture* ou dernièrement *Valérian* et *la Cité des mille planètes*. Il anime également différents cours d'escrime notamment dans le cadre du dispositif de

socialisation et d'apprentissage (D.S.A.) et organise un stage d'escrime artistique annuel avec La Garde des Lys depuis 6 ans avec Fabrice Linqué et François Cardinali. Également artiste de rue avec des compagnies telles qu'Oposito ou Les Anthropologues, il a l'habitude de former des habitants pour les inclure dans leurs spectacles.

Le musicien :

Denis Zaidman (flûtes traversières, chalumeau, fifre, chant)

Artiste multi-instrumentiste, il se consacre aux répertoires médiévaux et Renaissance après des études de flûte traversière classique et de musicologie, et après une pratique approfondie de la musique traditionnelle française.

Il partage son activité entre les concerts qu'il donne, notamment avec les ensembles « in Cortezia » et « Alegria », qu'il a co-fondés, et la musique de scène, aussi bien comme compositeur ou arrangeur que comme interprète. Il a notamment travaillé au théâtre avec Marc François, Jérôme Savary, Bruno Sermonne, Christian Rist ; il a aussi pris part à des lectures poétiques à la Maison de la Poésie à Paris, au Festival d'Avignon, à l'Hôtel Beury (Centre d'Art et de Littérature) et dans des productions France-Culture. Il a collaboré à de nombreux enregistrements avec des producteurs comme Pierre Vérany/Arion, Radio-France, Frémeaux et Associés, ou en autoproductions.

©Stefania Iemmi

Parcours de la compagnie Cyclone

La compagnie Cyclone existe depuis 1997. Elle a donc vingt ans. Son identité tient dans la multiplicité des univers explorés, dans la diversité de ses spectacles. Pour ces raisons, elle déroute souvent les partenaires institutionnels. Comment faire confiance à une compagnie qui se mêle de monter des textes contemporains après avoir monté Shakespeare, créé des spectacles Jeune Public, réalisé des spectacles historiques, travaillé sur la Cohésion Sociale dans les quartiers du Val d'Oise ou de la Seine Saint-Denis. Nous croyons fermement et nous osons affirmer que c'est cela notre identité. Nous n'y voyons aucune incohérence, simplement un appétit féroce pour le spectacle vivant et ses composantes. Parce que nous laissons faire les rencontres. Avec les auteurs, avec les artistes. Avec les créateurs, de la lumière, du son, de décors, de costumes. Avec les gens, les femmes, les hommes, jeunes et moins jeunes. Et l'exigence au cœur de notre démarche. Nous considérons qu'une compagnie d'Artistes ne peut se couper du monde qui l'entoure. Attentifs au fracas du monde contemporain, notre travail de création se nourrit de notre implication au sein des quartiers dans lesquels nous sommes présents.

Et ces quartiers sont multiples, car au fil des ans, nous avons travaillé avec différentes communes, différentes structures, qui brassent elles-mêmes des publics divers. C'est à travers ces expériences que

nous essayons de proposer un théâtre populaire de qualité. Dans des salles de répétition. Des théâtres. Ou des lieux qui n'en sont pas, mais que la magie d'un texte, d'un mouvement, transforme en lieu de représentation.

©Stefania Iemmi

Fiche technique :

Plateau : ouverture 5,50m minimum, profondeur 4,50m minimum.

Lumière : une face froide (type 201) et une face chaude (103 ou 134)

Idem pour les contres.

Sonorisation : micros requis pour les instruments et les comédiens en fonction de la salle.

Deux loges de préférence, bouteilles d'eau, point d'eau, miroirs, toilettes.

3 artistes sur scène.

Prix du spectacle : Nous contacter.

Possibilité de faire plusieurs représentations dans la journée (tarif dégressif)

Durée du spectacle : 50 minutes.

Age : à partir de 4 ans.

Ce spectacle est modulable en fonction de votre espace. Il peut convenir pour un théâtre comme pour une médiathèque ou une maison de quartier. En ce cas nous adaptons les moyens techniques à votre espace et au nombre de spectateurs.

Compagnie Cyclone :

Adresse : Hôtel de Ville, 66, rue de Paris, 95500 Gonesse.

Siret : 42166706400024

Licence : 2-1063116

Courriel : cyclone@free.fr Site internet : www.compagnie-cyclone.com Tél : 06 60 76 07 63.

Compagnie
 Cyclone