

Dossier Pédagogique

Cendrillon

Spectacle musical à partir de 4 ans

Genèse du projet:

Elise et Blandine se sont rencontrées sur scène, dans une création mêlant comédiens, danseurs et musiciens.

De formations, de styles et de métiers différents, elles souhaitent conjuguer leurs techniques artistiques au service des émotions.

Cendrillon vient avant tout d'une aventure humaine, d'une envie de mêler les savoir-faire à travers la création. Ce spectacle mêle théâtre, chant et piano.

Les interprètes:

Blandine Griot

Chanteuse et chef de chœur

Elle travaille avec différentes compagnies de théâtre et de clown.
Sa recherche personnelle est basée sur un travail corporel à travers des pratiques telles que le Feldenkrais, le yoga, la danse ou le cirque.

Elle a travaillé avec Haïm Isaacs et le panthéâtre (issu du Roy Hart théâtre) et poursuit actuellement sa formation auprès de Nicole Marchesini et de Sophie Magne (méthode « souffle et voix »).

Elle a commencé l'étude de la musique par l'apprentissage du piano: élève au conservatoire de Bourgoin Jallieu, puis élève de Sergueï Kousnetsov à l'école Nationale de Musique de Villeurbanne (69).

Elise Moussion

Comédienne

Parallèlement à des études de Lettres Modernes et d'Histoire de l'Art, elle se forme au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans sous la direction de Jean-Claude Cotillard (expression corporelle, mime), Nicole Mérouze (auteurs classiques) et Christian Massas (jeu masqué, clown, commedia dell' arte).

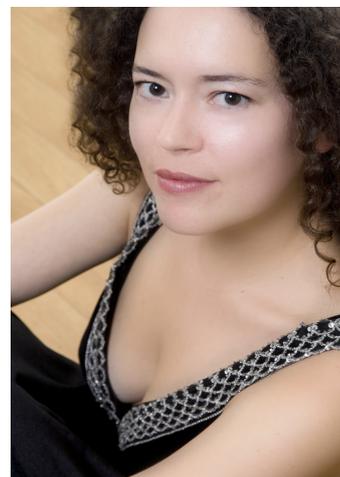
Elle complète sa formation théâtrale avec la pratique de la danse depuis une quinzaine d'années, et du chant lyrique (soprano).

Elle collabore avec différents metteurs en scène en Région Rhône Alpes tels que Jean-Marc Galéra, Yves Doncque ou Laurent Poncelet.

Sa recherche professionnelle et personnelle est avant tout basée sur la pluridisciplinarité.

Blandine Griot

Elise Moussion

Note d'intention:

L'idée de traiter le conte *Cendrillon* vient d'abord de l'envie de magie.

L'univers de Perrault, dont nous gardons un souvenir très fort depuis notre enfance s'appuie sur le ressort de la féerie.

Pour mettre en avant cet aspect, nous avons choisi de faire de cette adaptation un spectacle musical avec des extraits de l'opéra de Jules Massenet et des pièces pour piano de Claude Debussy.

L'esthétique du décor s'inspire d'oeuvres d'Odilon Redon.

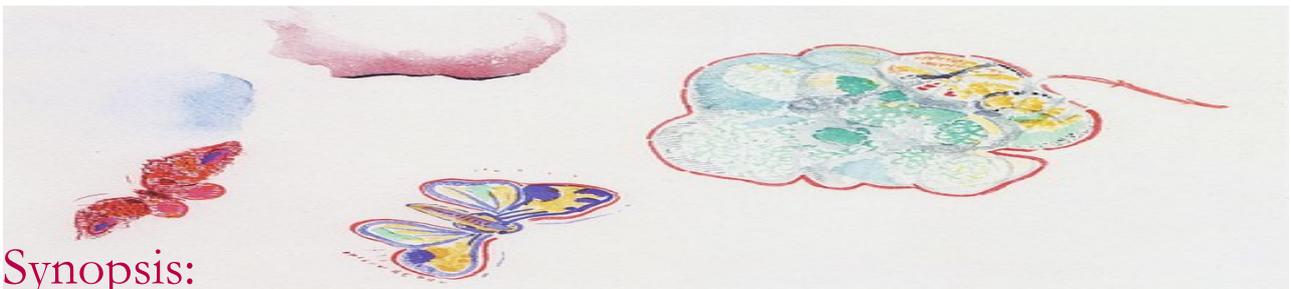
Comme Debussy, ce peintre a adhéré au courant symboliste qui accorde une grande importance au rêve. Le symbolisme développe également l'idée de correspondance entre les sens: visions, couleurs et sons forment un tout.

La transversalité dans notre création est présente à travers le jeu théâtral, la danse, le chant et le piano dans un univers visuel stylisé.

L'intérêt du choix de *Cendrillon*, au-delà de la forme, est de traiter un personnage incontournable de la mythologie féminine.

Nous avons été bercées par les contes de fées, comme tant d'autres enfants, et cette tradition nous tient à coeur. A travers cette adaptation, nous souhaitons transformer le sort des personnages féminins avec une morale différente de celle du conte original.

Elle laisse une fin ouverte qui met l'accent sur la liberté des personnages à faire leurs propres choix.

Synopsis:

Le spectacle se déroule en trois temps.

La première partie est une exposition.

L'élément principal du décor est un paravent.

La scène s'ouvre sur la préparation du bal avec les personnages de la soeur et de la mère, sur un mode burlesque pour souligner le ridicule des personnages. A l'entrée de Cendrillon en souillon, on verra l'injustice dont elle est victime. Lorsqu'elle se retrouve seule, Cendrillon se lamente puis s'endort.

La deuxième partie est magique.

Dans le silence, la paravent devient théâtre d'ombre. Une ambiance sonore monte, des fleurs poussent, le vent souffle. Un personnage magique apparaît : un sylphe, un parrain bénéfique. Dans le sommeil de Cendrillon, il lui donne du courage.

Il laisse en évidence une paire de pantoufles.

Cendrillon se réveille, voit les pantoufles à travers le paravent et passe de l'autre côté.

En ombres chinoises, elle apparaît comme dans un rêve, et danse une valse sur un air de piano, dans une robe de bal.

La troisième partie est une double résolution.

Aux douze coups de minuit, la magie s'arrête, la soeur revient, l'injustice reprend.

Mais Cendrillon se révolte: un combat naît entre elles jusqu'à ce que le corset de la « méchante soeur » se déchire et que l'agressivité disparaisse.

Dans le calme, Cendrillon va composer un nouveau vêtement avec des éléments de sa robe de bal et de sa tenue de souillon.

Pour la première fois, les personnages, libérés, chantent ensemble un air de printemps.

Les deux femmes se sont transformées.

Visée pédagogique

Cendrillon est un spectacle de 45 minutes destiné à un public à partir de 4 ans.

Il a pour visée d'intégrer des extraits d'opéra assez méconnus dans une histoire traditionnelle très reconnaissable.

Il pourra ainsi éveiller les enfants au chant lyrique ainsi qu'au piano à travers des pièces de Debussy.

Ce conte de fées aura pour objectif de faire rêver à travers un univers poétique, de faire rire avec des moments de jeux burlesques, d'éveiller l'imaginaire avec le théâtre d'ombre, de développer l'écoute avec la musique, et aussi de faire réfléchir à cette fin inattendue.

C'est une histoire de transformation, un spectacle optimiste montrant des personnages en métamorphose, comme des chrysalides qui deviennent papillons.

L'esthétique du spectacle

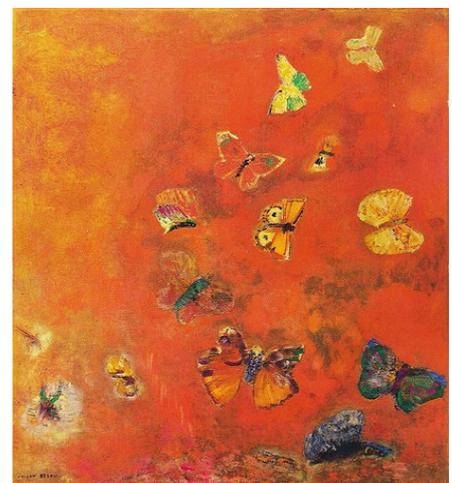
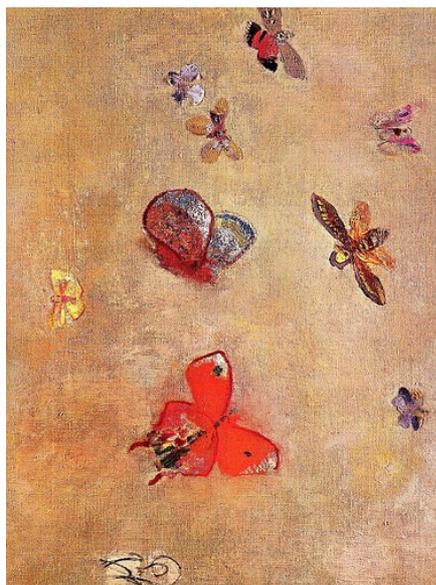
Le décor

Il est composé essentiellement d'un paravent. Les motifs sont inspirés des toiles et études de Odilon Redon (1840 – 1816) peintre et coloriste symboliste surnommé « Le Prince du Rêve ».

Son art explore les méandres de la pensée et les mécanismes du rêve.

Elevé dans le bordelais, tout proche des vignes, il aimait la nature et a beaucoup étudié les plantes et les insectes.

Nous nous sommes inspirées de ses papillons pour le décor, cet insecte est une métaphore de la métamorphose.

Les costumes

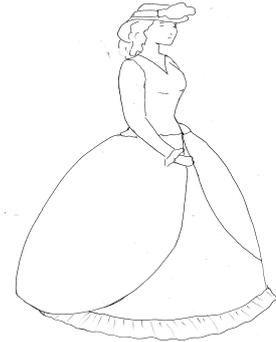
Ils ont une fonction dramaturgique: c'est par eux que les personnages se transforment.

Le costume de la mère:

La mère est interprétée d'une manière burlesque. Elle est masquée et porte une panoplie de cavalière caricaturée pour lui donner un aspect oppressant et grotesque.

Le costume de la soeur:

Elle porte une robe de princesse de conte, avec des volants et des cerceaux pour donner du volume. Par dessus son chemisier, elle porte un corset, symbole de l'oppression. Comme sa mère, elle est masquée.

Les costumes de Cendrillon:

Dans la première partie, Cendrillon est vêtue comme une « souillon ».

Dans la deuxième partie, elle porte une robe de bal.

Dans la troisième partie, elle compose une nouvelle robe à partir des éléments des deux premières.

Les ombres chinoises

Elles favorisent l'imagination et la magie.

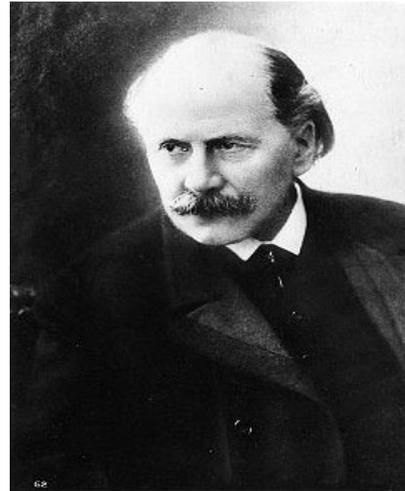
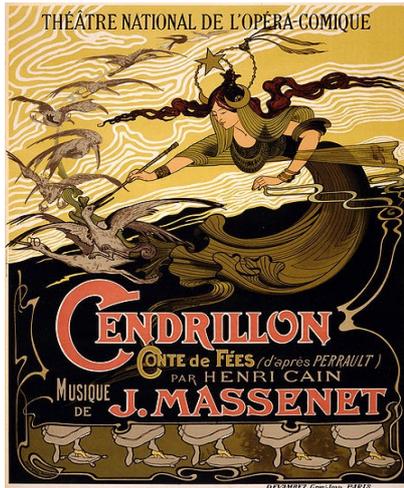
Intégré au décor, le dispositif est inattendu et très visuel. Des éléments végétaux donnent une couleur printanière à l'univers magique des ombres chinoises.

La partie musicale

Le Chant

Jules Massenet:

Jules Massenet était un compositeur Stéphanois né en 1842, et mort en 1912. Formé au Conservatoire de Paris, il a laissé une oeuvre essentiellement lyrique. Il a eu une grande influence sur de nombreux compositeurs, notamment sur Claude Debussy.

L'opéra *Cendrillon* de Massenet:

Cendrillon est un opéra en quatre actes, de type conte de fée, composé par Jules Massenet. Le livret basé sur la version de Charles Perrault est de Henri Cain. Créé en 1894-1895 et présenté pour la première fois à l'Opéra-Comique à Paris le 24 mai 1899, il a connu à ses débuts un succès fulgurant. Cet opéra est l'un des plus souvent mis en scène parmi les vingt-cinq composés par Massenet bien qu'il ne s'agisse pas d'une œuvre du répertoire le plus habituel de l'opéra.

Le livret du spectacle:

Nous avons choisi quelques extraits du livret de l'opéra de Massenet en fonction des moments clefs de la narration.

Scène d'exposition, La préparation au bal

La mère: Fais-toi donc très belle, ce soir; j'ai bon espoir.
La soeur: Pourquoi, maman?
La mère: Peut-on jamais savoir?
La soeur: Je voudrais savoir quel est votre espoir...
La mère: Fais toi donc très belle, ce soir!
Non, cela n'aurait rien qui me puisse surprendre.
Car c'est plus d'une fois que l'on a vu des rois...
La soeur: Quoi donc, maman? Plus d'une fois
Qu'est-ce donc qu'ils ont fait, les rois?
La mère: A tout nous devons nous attendre.
La soeur: M'attendre à tout? Mais pourquoi?

La mère: Parce qu'on va, ce soir, te présenter au Roi!
 La soeur: Ah! Quel bonheur! Je vais voir le Roi! Le Roi!
 La mère: On va te présenter au Roi!
 Il te remarquera, j'espère!
 La soeur: Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire?
 La mère: Il faudra faire comme moi!
 Le bal est un champ de bataille...
 La soeur: Comment, maman, le bal est un champ de bataille?...
 La mère: Tiens-toi bien, ne perds rien de ta taille, pas de mouvement trop nerveux...
 La soeur: Non, maman!
 La mère: A-t-on bien frisé tes cheveux?
 La soeur: Oui, maman!
 La mère: Car je ne veux, ni ne puis me résoudre, à croire qu'il existe seulement dans le roman, évidemment ou seulement autrement que dans le roman...
 ...le coup de foudre!
 La soeur: Le coup de foudre!
 La mère: Prends donc un maintien gracieux en arrondissant ta bouche.
 Bien! N'aies pas l'air trop farouche!
 La soeur: Voilà, maman!
 La mère: Parfait! On ne peut mieux! Ne sois pas banale! Ni trop originale!
 Tu seras très belle, tu seras très belle ce soir!
 La soeur: Je serai très belle ce soir! Quel succès je vais avoir! Et je crois déjà savoir quel est votre espoir!

La soeur: De la race, de la prestance, de l'audace, de l'élégance, de la finesse, ensorcelante, une souplesse un peu troublante, lèvres mutines et délicates, le mot qui flatte, grâce assassine, des yeux de chatte.
 J'ai tout, oui, vraiment tout! Le Prince est pris, s'il a du goût!

Scène de désespoir de Cendrillon

Cendrillon: Ah! Que ma soeur est heureuse! Pour elle c'est chaque jour nouveau plaisir! Elle n'a pas le temps de former un désir... et le bonheur aussi, je crois, la rend plus belle!... Elle va à la cour... à la cour! Tandis que moi... je rêve...et j'ai tort, oui, j'ai tort. Ces rêves font mal!
 Reste au foyer, petit grillon, car ce n'est pas pour toi que brille ce superbe et joyeux rayon...ne vas-tu pas porter envie aux papillons? A quoi penses-tu, pauvre fille? Travaille, Cendrillon, résigne-toi, Cendrillon!
 J'ai beau vouloir... j'entends toujours les bruits de fête dont les échos troublants bourdonnent dans ma tête...

Scène de magie

Le parrain: Douce enfant, ta plainte légère comme l'haleine d'une fleur, vient de monter jusqu'à mon coeur. Ton parrain te voit et te protège... espère! ...
 Sylphes, lutins, follets, accourez à ma voix. De tous les horizons, à travers les espaces...
 Oh Cendrillon ma fleur d'innocence et d'amour, sur toi nous veillons.
 Eveille-toi petite.

Scènes de confrontation entre Cendrillon et sa soeur:

La soeur: Que vois-je? Suis-je folle? Est-ce de l'or qui brille? À la place de ton haillon?
Cette robe splendide. Ah! Tu n'es plus Cendrillon, tu es Princesse, tu es Reine!
Tu es Reine! Tu es Reine!

La soeur - Cendrillon: Tu es je te le dis...

Cendrillon: Une sottise

La soeur: Une idiote

Cendrillon: Une garce

La soeur - Cendrillon: Une imbécile

La soeur: Une chiffon, une guenille

Cendrillon: J'ose le dire, rien, rien en un mot

La soeur: Et moins que rien

Cendrillon: Et moins que rien

La soeur: Ah maman! Où êtes vous donc?

Cendrillon: Maman, maman (parodie)

Scène de réconciliation:

La soeur – Cendrillon: Ouvre ta porte et ta fenêtre, ouvre-les, mais pas à demi...
Ouvre pour que l'avril ami chez toi pénètre!...
Printemps reviens, printemps reviens en ses habits de fête. Allons cueillir la
pâquerette et les muguets au fond du bois. Les ramures sont en émois!
Printemps reviens! Printemps reviens!

Le piano

Claude Debussy:

Il est né en 1862 dans une famille de céramistes et mort en 1918 à Paris.
Il commence le piano à 8 ans et son talent est vite reconnu. Il rentre au conservatoire supérieur de musique de Paris à 14 ans, à cette époque Massenet est jury lors des examens.

Les premières compositions de Claude Debussy (1879) sont très appréciées de ses camarades, mais le succès arrive assez tardivement. Il a vécu à Rome où il fit la rencontre de l'architecte Gaston Redon, frère de Odilon Redon.

Debussy marque une rupture avec la forme classique, sa musique anticipe sur le jazz et la musique contemporaine, mais n'exprime souvent que son propre mystère. Ses oeuvres sont sensorielles, novatrices et pleines d'universalité.

Les préludes (dont *Minstrels* et *La danse de Puck*) s'affranchissent du post-romantisme ainsi que d'un impressionnisme strictement décoratif.

Les morceaux de Debussy dans le spectacle *Cendrillon*:

L'arabesque

Minstrels

La neige danse

La danse de Puck

La danse de la Poupée