

HANSEL & GRETEL

Compagnie La Cordonnerie

CONTACT PRODUCTION / DIFFUSION :

Anaïs Germain

+33(0)4 78 27 64 45 - +33(0)7 69 37 83 57

anais@lacordonnerie.com

La Cordonnerie, 6 place Colbert - 69001 Lyon

HANSEL & GRETEL

d'après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm

Compagnie La Cordonnerie

CINE-SPECTACLE - Tout public à partir de 6 ans - Durée 1h

Adaptation, réalisation, mise en scène : Samuel Hercule et Métilde Weyergans

Musique originale : Timothée Jolly

AVEC :

Voix, bruitages, contrebasse, banjolélé : Samuel Hercule / Julien Picard

Voix, bruitages, wah wah tubes, cloches : Métilde Weyergans / Pauline Hercule

Piano, micropiano, mélodica, mélodica andes : Timothée Jolly / Thomas Rolin

Batterie, percussions, microkorg, tuba, tubulum : Florie Perroud / Maurizio Chiavaro

Création son : Adrian' Bourget

Régie son : Adrian' Bourget / Eric Rousson

Création lumières : Johannes Charvolin

Lumières et régie générale : Sébastien Dumas / Dominique Mercier-Balaz

Régie plateau : Marylou Spirli / Pierrick Corbaz

Aide à la mise en scène : Pauline Hercule

Administration, production : Caroline Chavrier et Anaïs Germain

EQUIPE FILM

Avec : Michel Crémadès, Manuela Gourary, Samuel Hercule, Métilde Weyergans

Assistants à la réalisation : Grégoire Jeudy et Damien Noguer

Décors : Bérengère Naulot assistée de Marguerite Rousseau

Chef Opérateur : Catherine Pujol

Costumes : Rémy Le Dudal

Création février 2014 au Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national

Production : Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national ; La Cordonnerie

Coproductions : Opéra Théâtre de St Etienne ; Le Granit, scène nationale, Belfort

La Cordonnerie est soutenue par le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la Région Auvergne - Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

HANSEL ET GRETEL. UN CONTE REVISITÉ...

L'histoire d'Hansel et Gretel est l'une des plus anciennes et plus célèbres du répertoire européen. Tout le monde connaît ce conte, un des plus forts des frères Grimm dont l'histoire est très proche du Petit Poucet de Charles Perrault. Dans la version proposée par Samuel Hercule et Métilde Weyergans, Hansel et Gretel ne sont pas des enfants mais des personnes âgées.

Nous voilà en pleine crise économique. Hansel et Gretel, magiciens à la retraite, habitent chez leur fils Jacob, dans une caravane échouée à la lisière d'un terrain vague. Les strass des plateaux télé d'antan ont laissé place à la disette et à un quotidien incertain. Jacob, au chômage depuis plus d'un an, n'arrive plus à nourrir sa famille.

Un jour, sur le bord d'un chemin, il rencontre Barbara, une belle femme étrange qui ne quitte jamais ses lunettes de soleil. Elle va changer sa vie. Durant une de ses nuits d'insomnie où il rumine des idées noires, elle s'approche de lui et lui murmure à l'oreille :

«-Jacob, sais-tu ce que nous allons faire ? Demain, nous irons au plus profond de la forêt avec tes parents, tu allumeras un feu et tu leur donneras à chacun une biscotte. Puis nous les laisserons seuls et nous rentrerons. Ils ne retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés.

-Mais Barbara, laisser mes parents tous seuls dans la forêt, jamais je ne le pourrai !

-Tu préfères donc que nous mourrions de faim tous les quatre ? Enfin, Jacob, il faut regarder la vérité en face : ils ont fait leur temps.»

...POUR PARLER D'AUJOURD'HUI

«Notre Hansel et Gretel est un conte poétique et cruel, en pleine crise financière des années soixante-dix. Dos au mur, pressé par l'étrange Barbara, Jacob se demande comment il va faire pour continuer à nourrir ses parents.

En inversant les rapports enfants/parents, Hansel et Gretel interroge notre rapport aux personnes âgées. Comment vivre la charge matérielle et affective que représente au quotidien la perte d'autonomie de nos ascendants. Si la grande majorité des gens témoigne d'un attachement fort aux personnes âgées de leur famille, cette affection ne fait pas obstacle à certains comportements inavoués de notre société envers les «vieux». Confronter le jeune public au monde des personnes âgées pourra se révéler précieux et instructif... »

Samuel Hercule et Métilde Weyergans

DISPOSITIF SCENIQUE : **UN THEATRE DE SONS. DE MUSIQUE. D'IMAGES ET D'ODEURS**

Hansel et Gretel suit fidèlement le procédé de fabrication des ciné-spectacles de la compagnie La Cordonnerie : dans un premier temps, Samuel Hercule et Métilde Weyergans adaptent une pièce, un mythe ou un conte dans une version décalée, moderne et poétique puis réalisent un film muet (sans prise de son). De son côté, Timothée Jolly compose la musique originale du spectacle. Le film est ensuite projeté et accompagné en direct par les musiciens, acteurs et bruiteurs de la Cordonnerie. Ils créent sur scène la « bande sonore » qui accompagne l'action du film pendant la projection. Les deux univers (celui du film et celui de la scène) se croisent et se font écho pour donner vie à cet étrange objet scénique : le Ciné-Spectacle.

Hansel et Gretel joue en permanence entre un certain réalisme (crise économique, pauvreté) et l'onirisme d'une forêt gardée par une sorcière qui mange les personnes âgées, et crée sans cesse des aller-retour et des mises en abîme entre objet filmique et partition scénique.

Les univers sonores et musicaux sont scindés en deux parties bien distinctes : d'abord, la musique dans la caravane décrépite de Jacob est légère et nostalgique, tirée en avant par sa volonté de s'en sortir et les facéties de ses parents. Elle se trouble peu à peu à l'arrivée de Barbara, qui en ensorcelant Jacob, emmène la musique vers des modes plus mineurs.

Les bruitages, réalisés en direct avec des objets du quotidien (huche à pain, bac à tortues, batteur à œufs, glacière en polystyrène, nez de clown, etc...) accompagnent les péripéties de nos personnages. Tout en ponctuant l'action, ils renforcent le caractère dramatique de certaines situations ou au contraire oscillent entre décalage et dérision.

Enfin, pour envouter nos personnages (et nos spectateurs !), un système d'Odorama (vieux fantasme de l'industrie cinématographique !!) diffusera une odeur alléchante et sucrée à un moment clé du spectacle...

LA CORDONNERIE

Métilde Weyergans et Samuel Hercule...

Avril 2003. Après avoir passé du temps à voyager, avoir été comédienne et journaliste, avoir croisé la route de Jean Périmony, Chantal Ackerman ou André Grégory, Métilde Weyergans travaille depuis quelques mois pour la Quinzaine des réalisateurs, une des sections parallèles du festival de Cannes. Elle est en charge de la sélection des courts métrages, ce qui l'amène à découvrir « Le principe du canapé » réalisé par Samuel Hercule (sans doute un pseudo, se dit-elle). Lui n'a jamais été journaliste, mais après une formation d'acteur dans le cadre d'un compagnonnage avec la compagnie Les Trois-Huit à Lyon sous les regards de Sylvie Mongin-Algan et Elisabeth Macocco, il a créé aux côtés du compositeur Timothée Jolly des premiers spectacles légers et atypiques, musicaux et cinématographiques. Les répétitions avaient lieu dans l'arrière-boutique d'une Cordonnerie de la presqu'île de Lyon, le nom de la compagnie était trouvé...

Bref, le court métrage est sélectionné, et c'est le début d'une longue histoire... Réunis par le cinéma, c'est ensemble qu'ils continueront à explorer et à perfectionner une écriture théâtrale contemporaine et novatrice : le ciné-spectacle, une performance mêlant théâtre, musique et cinéma. Ils travaillent ensemble à quatre mains, réinventent et se réapproprient des contes, adaptent des monuments du théâtre ou des figures mythiques de la littérature : *Hamlet* de Shakespeare, *Frankenstein* de Mary Shelley ou encore très récemment le *Don Quichotte* de Cervantès.

... Et l'art du Ciné-spectacle

Questionner, à travers la relecture et la réécriture qu'ils font de ces textes, les sentiments universels, les violences et les forces de l'humanité, traiter de la solitude, de l'existence, du pouvoir, de la différence, voilà ce qui passionnent Métilde Weyergans et Samuel Hercule. Donner une autre vie à ces histoires, à ces personnages avec délicatesse et humour, prendre ses distances avec l'original, les plonger dans un monde plus contemporain - qu'ont-ils à nous raconter aujourd'hui? - sont parmi leurs principaux moteurs d'écriture.

Objet scénique protéiforme, le ciné-spectacle est pensé comme un « mille-feuille théâtral », ou une multiplicité de couches narratives se superposent en direct et finissent par former un tout homogène. Sur scène se heurtent deux temporalités, celle, implacable, du temps révolu du cinéma et celle, performative et vivante, du théâtre et de la musique. Avec une multitude d'instruments et d'objets hétéroclites, les interprètes de La Cordonnerie mettent les histoires en mouvement. Le temps d'une représentation, les spectateurs sont conviés à une fabrique théâtrale, où se côtoient recherche d'innovation technique (en matière de son, d'image, d'immersion du spectateur...) et esprit profondément artisanal.

Depuis 2005, les spectacles du répertoire de La Cordonnerie ont rayonné nationalement et internationalement (Réseau Scènes Québec, Kids Euro Festival - Washington, Festival Le Fil - Rio de Janeiro, Instituts Français d'Algérie, French Institut Alliance Française - New York, Uijeongbu Music Theatre Festival (Korea) ...) pour un total de plus de 1500 représentations.

PRESSE

«Comment ne pas parler de la magie qui se dégage de ce conte filmé ? de l'émotion qu'il suscite ? de l'humour présent dans chaque image ou presque, de la distance... ? (...)

En un mot, ce spectacle fourmille d'intelligence et de poésie, ce qui ne peut exister que grâce à la maîtrise technique parfaite de cette troupe généreuse. Du grand art!»

Les Trois Coups 27/12/2016 Trina Mounier

«Mais au-delà de la maîtrise impressionnante du langage du ciné-théâtre, il y a l'univers de la compagnie. La Cordonnerie a l'art de raconter les pires travers de l'humanité avec le charme et la délicatesse des atmosphères surannées, glissant de la poésie dans toute chose, ne laissant rien au hasard.»

L'Alsace 01/02/2015 - Frédérique Meichler

«Ce spectacle est une vraie petite merveille, qui a séduit les petits mais aussi les grands.»

Le Dauphiné Libéré 20/02/2014

«Un Hansel et Gretel absolument génial. (...) Cinéma, théâtre. Théâtre ou cinéma? Pourquoi choisir quand La Cordonnerie vous offre un deux en un incroyablement ingénieux. (...) Tout ici est question d'inversion. Sur cette scène de théâtre l'image vient de l'écran, le son vient de la scène et dans le conte, ce sont les enfants qui abandonnent leurs parents en pleine forêt. (...) La fonction expiatrice du conte est ici parfaitement respectée et pour la diffuser, nous assistons ébahis à la construction d'un montage sonore de film. (...) Ils prouvent que l'on peut faire beaucoup avec des idées très poétiques, que de bric et de broc on transforme un aquarium en lac immense. Ce voyage dans le passé à l'esthétique seventies et aux outils vintage vient poser des questions très actuelles sur la filiation et la solidarité entre les générations. Un bijou vivifiant!»

Toute la culture 10/02/2014 - Amélie Blaustein Niddam

«Sur scène deux acteurs musiciens et deux musiciens et sur l'écran un film. Et c'est Hansel et Gretel merveilleusement filmé, à la fois complètement contemporain et comme inscrit dans un temps de rêve cinématographique, un temps technicolor des années 60.

Et le film est prenant, drôle, émouvant. On pense à Jacques Demy, à Jacques Tati, *au Magicien d'Oz*. (...) Couleurs travaillées, précision du cadre, bonheur de l'histoire, tout y est. Et en même temps que le film muet, une musique jouée en direct, inventive, séduisante, et tous les bruitages, tous les dialogues, toutes les musiques. Pas besoin de bande-son, elle est là en train de se faire sous nos yeux. Des dizaines d'accessoires, des bidules, des trucs tout simples, des sacs plastiques, un bac à tortue, des micros, et tout naît devant nous, dans le plaisir de l'invention.

Nous sommes à la fois dans l'histoire et dans la fabrique de l'histoire. Dans la fiction et la fabrique de la fiction. Et tout est beau, très précisément éclairé, le lien se faisant constamment entre la scène et l'écran. (...)

Le risque avec ce genre de spectacle, très contraint par la temporalité du film, c'est que la représentation devienne froide, technique. Mais ici, l'humain reste constamment présent. Non, ce n'est pas une simple séance de bruitage à laquelle nous assistons, mais à un spectacle. Changements de voix, jeu d'accessoires, rapport des comédiens à la réalité du film, tout vibre, tout est surprenant, inventif, et, n'ayons pas peur des mots : poétique.»

Le Souffleur 05/02/2014 - Laurent Lévy

Articles consultables dans leur intégralité sur notre site internet www.lacordonnerie.com

SAISON 2022-2023

Nanterre-Amandiers, CDN - du je 2 au di 4 décembre (en caravane)

Le Manège, scène nationale de Maubeuge - lu 9 et ma 10 janvier (version salle)

Saisons passées

SAISON 2021-22

Théâtre de Cahors / L'Azimut, Châtenay-Malabry

SAISON 2020-21

Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon (version caravane) / Théâtre de Vidy, Lausanne (version caravane) / Maison de la Culture de Bourges, scène nationale (version caravane)

SAISON 2019-20

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN / Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon / Le Quartz, scène nationale de Brest / Maison de la Culture d'Amiens

SAISON 2017-18

La Comète, scène nationale de Châlons en Champagne / La Commune, centre dramatique national, Aubervilliers / Théâtre+Cinéma, scène nationale Grand Narbonne / Comédie de Caen, centre dramatique national de Normandie / Théâtre des Sablons, Neuilly sur Seine

SAISON 2016-17

Théâtre de l'Agora, scène nationale d'Evry et de l'Essonne / Très Tôt Théâtre - Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper / Théâtre de la Croix Rousse, Lyon / Théâtre de Laval, scène conventionnée / Théâtre du Pays de Morlaix / Théâtre Rutebeuf, Clichy / Le Grand Bleu, Lille / Festival Paris l'Été - Théâtre Paris Villette

SAISON 2015-16

Les Scènes du Jura, scène nationale, Lons-le-Saunier / Théâtre Sarah Bernhardt, Goussainville / Théâtre Edwige Feuillère, scène conventionnée de Vesoul / Salle Jacques Brel, Pantin / Théâtre de l'Olivier, Istres Le Vivat, scène conventionnée d'Armentières / Théâtre Jean Vilar, Montpellier / Le Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville / Théâtre municipal de Bastia / Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis / Maison de la Culture de Bourges, scène nationale / Salle Aristide Briand, Saint-Chamond

SAISON 2014-15

Opéra-Théâtre de Saint-Étienne / Festival du Val de Marne - Centre culturel d'Orly / Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Scène Nationale de Besançon / Festival théâtral du Val d'Oise / L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise / Maison des Arts, Créteil / Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale / Scène nationale de Sénart / L'Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe / Le Figuier blanc, Argenteuil / Momix - La Filature, scène nationale de Mulhouse / Lux scène nationale, Valence / Théâtre Simone Signoret, Conflans-Sainte-Honorine / Le Grand Angle, scène Rhône-Alpes, Voiron / Le Théâtre de Lorient, centre dramatique national / Festival Méli'môme - Opéra de Reims / Théâtre Jean Arp, scène conventionnée de Clamart / Le Rayon Vert, scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux / Centre Dramatique de Haute-Normandie, Petit-Quevilly / Château Rouge, Annemasse / Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées / Théâtre National de Bretagne, Rennes / Les Salins, scène nationale de Martigues

SAISON 2013-14

Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique nationale / La Rampe, scène conventionnée, Echirolles / Le Dôme Théâtre, scène conventionnée, Albertville / CarréRotondes, Luxembourg / La Criée, Théâtre national de Marseille / Théâtre du Vellein, scène régionale / Théâtre de Villefranche sur Saône, scène conventionnée / La Faiencerie-Théâtre, Creil / Théâtre d'Arras, scène conventionnée / Le Granit, scène nationale Belfort / Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée / Théâtre de Cavillon, scène nationale

LES AUTRES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE saison 2022-2023

NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE

Points communs, scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d'Oise - ve 14 et sa 15 octobre
La Filature, scène nationale de Mulhouse - du me 19 au sa 22 octobre
Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque - du ma 8 au je 10 novembre
Nanterre-Amandiers, CDN - du ve 2 au di 4 décembre
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc - je 15 et ve 16 décembre
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée, Tremblay-en-France - ve 13 et sa 14 janvier
Théâtre de la Ville / Le Monfort, Paris - du ma 18 au sa 28 janvier
Théâtre Jean Arp, scène conventionnée, Clamart - je 2 et ve 3 février
Théâtre de l'Arsenal, Val-de-Reuil - je 9 et ve 10 février
Malraux, scène nationale Chambéry Savoie - ma 7 et me 8 mars
Seine Normandie Agglomération Culture/Esp. Philippe-Auguste, Vernon - ve 17 et sa 18 mars
Comédie de Caen, CDN - du ma 28 au ve 31 mars
Scènes Vosges, Epinal - me 5 et je 6 avril
Domaine d'O/ Théâtre Jean-Claude Carrière, Montpellier - du me 19 au ve 21 avril
Les 2 Scènes, scène nationale, Besançon - du ma 10 au ve 12 mai

DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE

Annonay Rhône Agglo En Scènes/Théâtre des Cordeliers - je 5 et ve 6 janvier
La Criée, théâtre national de Marseille - ve 10 et sa 11 mars

BLANCHE-NEIGE OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Le Phénix, scène nationale Valenciennes - me 5 et je 6 octobre
Maison de la Musique de Nanterre, scène conventionnée - du je 24 au sa 26 novembre
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale - du me 7 au sa 10 décembre

4,7% DE LIBERTE (CRÉATION)

Nuits de Fourvière / Ensatt, Lyon - du 27 juin au 7 juillet