

An illustration of a forest scene. In the foreground, two children are walking on a path. The child on the left is wearing a yellow jacket and a hat, and the child on the right is wearing a pink shirt and blue pants. A crow is perched on a tree branch in the upper left. The forest is filled with tall, thin trees and a dense canopy of leaves. The lighting is warm and golden, suggesting a sunset or sunrise. The overall style is whimsical and detailed.

Gretel, Hansel et les autres

Théâtre et éveil culinaire

d'après Igor Mendjisky
jeune public +7 ans
durée: 1h15

compagnie Mémoire vive
06.29.50.10.77
contact-memoirevive@orange.fr

Gretel, Hansel et les autres

**Théâtre /éveil culinaire
plein air et salles +7ans**

théâtre jeune public d'après le texte

d'Igor Mendjisky

durée : **1h15**

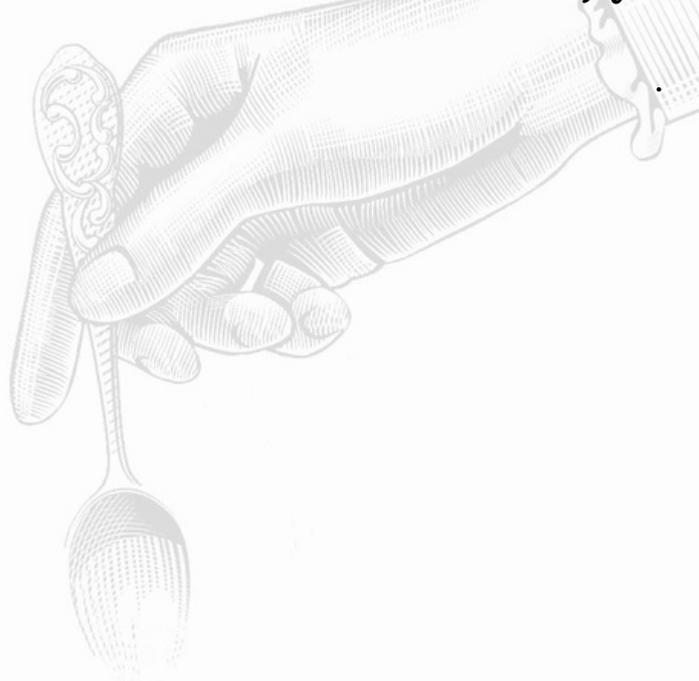
mis en scène : **Henri Fernandez**

interprété par : **Isadora Bernard**

Samuel Dhoye, Henri Fernandez,

Théo Roccamora, Elise Pignard

costumes : **Florian Jayet**

adadiff
Casi

TÊTES
d'ART

REPLIQUE

STRAPONTIN

VENTILO

mémoire
Vive

THEATRE-
CONTEMPORAIN.NET

EPIDE

THEATRE DU
CARRÉ ROND

Gretel, Hansel & les autres

Résumé

Dans le village où demeurent Gretel et Hansel, le sucre et le sel ont disparu. Tout est devenu fade et sans saveur. Un soir après l'école, les deux enfants disparaissent. Ont-ils été enlevés ? Ont-ils fugué ? Leurs parents d'habitude très occupés ont peur, la police enquête, la nounou pleure et tout le monde s'inquiète. La sœur et le frère, eux, ont choisi d'affronter leur destin. Ils font face dans la forêt aux plus grandes expériences de leur jeune vie : l'émancipation, la solitude, le mystère de la nature, la peur et l'amour fraternel. Et sur ce chemin voilà que surgissent des personnages réels et imaginaires peuplant les coulisses de l'enfance perdue.

Adaptation de la fable

L'adaptation du célèbre conte des frères Grimm signée Igor Mendjisky s'amuse avec la version populaire du conte et prend le pari de plonger cette histoire dans un petit village d'aujourd'hui où plus personne ne prend le temps de cuisiner et de partager des repas ensemble, de simples gélules faisant l'affaire.

Hansel et Gretel ne sont pas abandonnés par leurs parents, ils fuguent, poussés par l'intuition qu'une vérité se cache au fond de la forêt.

Le conte oscille entre aventure sensible et fantastique à travers la forêt, et enquête rocambolesque dans le village à l'orée du bois pour retrouver les deux enfants disparus.

Mots tordus

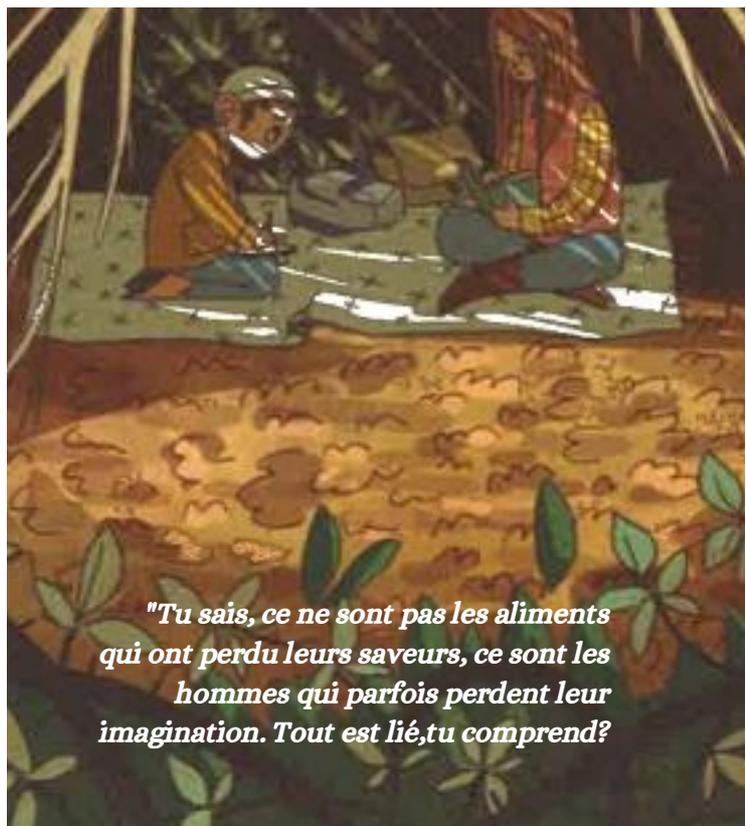
Depuis un certain temps, une étrange maladie frappe les habitants du village qui ont avalé trop de gélules repas. Un toc de langage qui les pousse à prononcer des noms de plats à tort et à travers, rendant la communication difficile...

Le seul remède serait de retrouver les saveurs oubliées.

La sorcière

Au bout de leur parcours, jonché d'énigmes, d'apparitions déroutantes et de créatures magiques se trouve la sorcière et sa fameuse maison en pain d'épice. Elle révèle à Gretel et Hansel le triste mystère de cette forêt, elle est en train de disparaître ! A mesure que les habitants cessent d'être liés à la nature en ne s'alimentant plus que de nourriture de synthèse, leur imaginaire s'amenuise et la forêt hantée s'efface pour ne laisser derrière elle qu'un brouillard aveuglant.

Mais la sorcière (qui ne mange plus d'enfants depuis longtemps !) a une idée : préparer un grand banquet pour inviter tout le village à retrouver le vrai goût des saveurs oubliées et ainsi, perpétuer l'existence de la forêt. Malheureusement la sorcière elle-même disparaît avant que le repas ne soit prêt, et les deux enfants vont devoir se mettre au fourneau pour finir le travail, jusqu'à embaumer la forêt d'une odeur alléchante et ainsi, guider les villageois jusqu'à eux.

*"Tu sais, ce ne sont pas les aliments
qui ont perdu leurs saveurs, ce sont les
hommes qui parfois perdent leur
imagination. Tout est lié, tu comprends ?*

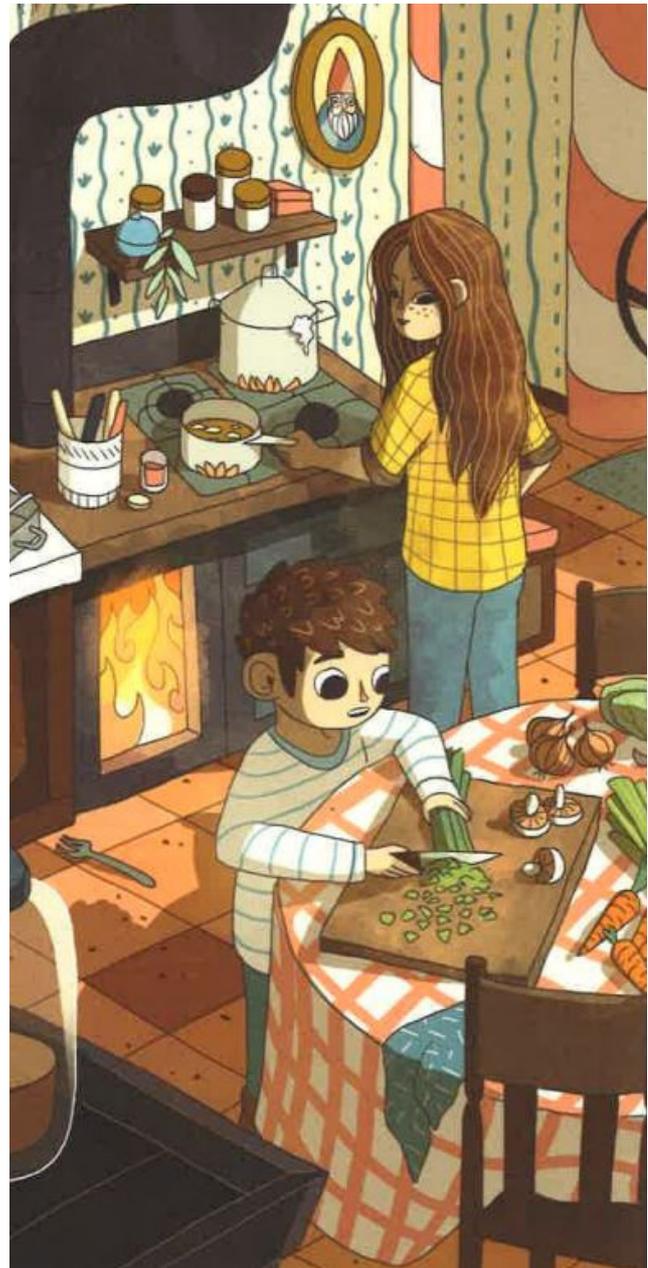
Les personnages

le titre de la pièce laisse entendre qu'il existe une multitude de personnages. L'adaptation fait effectivement la part belle à la capacité d'invention et à la souplesse de jeu des interprètes.

Hansel et **Gretel** pénètrent dans une forêt et rencontrent un **écureuil** qui les invite à se perdre dans la forêt, à cultiver le goût de la découverte et de la curiosité. Ils rencontrent plus tard un **arbre aux feuilles miroir** qui reflètent leur destin et leurs désirs. Une **licorne** apparaît comme en rêve, seule **Gretel** peut la voir, c'est l'animal qu'elle dessinait plus petite. Le **narrateur** et la **narratrice**, qui ne sont autre que **Hansel** et **Gretel** plus âgés, suivent les deux enfants comme des ombres dans la forêt.

Dans le village les interrogatoires menés par le commissaire **Pierre Mazout**, nous permettent de découvrir une ribambelle de personnages, **Mme Guillard** l'institutrice timide qui devient le bras droit du policier, **Mr Romagne** un instituteur désabusé, **Mr Leflanc** le documentaliste surexcité, **Alix, Bertrand, Julien, Estelle** leurs camarades de classe pleins de malice et d'espièglerie. Mais aussi un **Marchand de larmes**, qui fait commerce du sel contenu dans les larmes de la **maman** des deux enfants et de **Paloma** leur nourrice. Sans oublier le truculent maire **Dugras**, qui aura le courage d'emmener tout le village avec lui dans la forêt hantée pour répondre à l'invitation de la **sorcière**.

Un véritable travail de recherches sur le corps et le costume a donné fruit à une multitude de trouvailles scéniques pour singulariser la vingtaine de personnages qui peuplent la pièce.

La trame

La trame de l'histoire est un agencement régulier de scènes entre l'enquête dans le village et l'aventure dans la forêt. Nous avons là une piste de travail féconde pour le rythme général du spectacle. Les séquences d'enquête seront axées sur la proximité avec le public, les acteurs pourront circuler à travers les spectateurs, s'adresser directement à eux, nous recherchons à ancrer ces scènes dans le présent. Alors que la fugue de Gretel et Hansel dans la forêt seront conçues comme des moments "hors du temps" avec un fort impact visuel, une recherche poussée sur les costumes des créatures magiques (l'écureuil, l'arbre aux miroirs, la licorne...). L'alternance des scènes créant un horizon d'attente sans cesse renouvelé.

Spectacle tout terrain

L'objectif en terme de jeu est de passer d'un Nous voulons faire de ce spectacle un événement adapté aux salles équipées comme au plein air (jardin, cours, parcs) donc avec un minimum de technique (lumière/son).

Nous cultivons un théâtre "fait main" où chaque comédien est toujours actif et participe à la fable. Les spectacles de la compagnie Mémoire vive sont toujours musicaux, nous utilisons la musique pour porter les histoires, les sons dialoguent avec les personnages, ils constituent un deuxième langage qui entre en résonance avec celui de la parole. Pour cette création, les musiques et les sons aussi seront directement produits par les comédiens au plateau. Siffler, percuter, claquer, vocaliser, cette contrainte donne naissance à tout un vocabulaire sonore à développer. Certains des comédiens étant par ailleurs instrumentistes, nous nous gardons la possibilité d'intégrer des instruments (violoncelle, vibraphone...).

Les cinq comédiens qui interpréteront la vingtaine de personnages de la pièce sont de véritables couteaux suisses. Les costumes sont disposés sur des portants et les accessoires, rangés dans des malles visibles du public.

Scénographie

L'espace sera le plus vide possible, en dehors des portants à costumes et de la malle à accessoires. Un charriot mobile sera utilisé et détourné de plusieurs façons (maison en pain d'épice, table de cuisine, apparition de personnages...)

Cible

Les structures visées sont les établissements scolaires, les centres sociaux, ou toute autre structure ayant accès à un espace en plein air, de préférence à l'ombre des arbres et pouvant attirer un public familial (parents/enfants). La pièce sera également conçue pour être adaptable dans des salles de théâtre équipées lumière et son. Néanmoins, cette volonté de jouer la pièce en plein air axe notre travail de diffusion vers les festivals, les communes qui cherchent à dynamiser leur offre culturelle durant la période estivale et plus généralement, les établissements scolaires.

Igor Mendjisky

L'auteur

D'origine polonaise, formé au Conservatoire national d'art dramatique et au Studio-théâtre d'Asnières, Igor Mendjisky a une pratique plurielle : il écrit, met en scène, joue, réalise des courts et longs métrages et participe à des projets radiophoniques.

Il s'illustre en tant que metteur en scène à travers de nombreuses créations autour des textes de William Shakespeare.

En 2018, il signe et met en scène une adaptation remarquée du célèbre roman de Mikhaïl Boulgakhov *Le maître et Marguerite*.

En 2020, il est lauréat de la bourse Artcena pour l'écriture de sa pièce *Les Couleurs de l'air* qui jouée en automne 2022 au théâtre des Bouffes du Nord. Ses pièces sont publiées chez Actes sud papier.

Il a été associé au Théâtre du Nord Centre dramatique national de Lille de 2014 à 2017, et depuis 2019 à L'Azimut. Il est invité lors du Festival In d'Avignon édition 2022 pour sa dernière pièce *Gretel, Hansel et les autres*, théâtre d'ombres et de marionnettes librement inspiré du conte des frères Grimm.

Parmi les motifs qui traversent son œuvre figurent l'enfance et le pouvoir de l'imaginaire sur le réel, on retrouve sa signature dans des agencements dramatiques riches et un vrai sens du dialogue, foisonnant de couleurs et de subtilités.

Eveil culinaire

Blind test culinaire

La sorcière à disparue, il reste beaucoup de travail pour concocter l'immense banquet auquel tous les villageois sont invités. Et pour ne rien arranger, les ingrédients ne sont pas étiquetés! Il faut deviner le contenu de tous ces bocaux pour cuisiner la recette de la sorcière. Heureusement, les enfants vont nous aider grâce à leur odorat. Menthe, Crème de citron, chocolat, tout un monde d'odeur à explorer avant d'assembler les ingrédients et enfin partager le goûter. C'est là que se trouve la clef de voute de cet évènement: tisser des liens entre la pratique concrète de la cuisine et l'imaginaire qui y est associé, inviter les enfants et leurs parents à goûter le monde avec tous leurs sens et cultiver leur capacité d'émerveillement.

Le goûter

Ce goûter partagé à la fin du spectacle est l'occasion de tisser des partenariats avec les acteurs du secteur gastronomique des villes ou nous jouons. Le choix du partenariat pour la confection du goûter sera le fruit d'un dialogue avec la structure programmatrice. Ce choix devra être cohérent avec les valeurs promues dans notre spectacle, et mettre en avant des produits sains et locaux.

L'atelier pédagogique

Projet pédagogique

Selon la demande de la structure d'accueil, un **atelier théâtre** peut être proposé.

La compagnie Mémoire vive élabore ses projets en y intégrant une démarche pédagogique dont peuvent s'emparer les structures partenaires.

L'atelier théâtre étant un incontournable, nous élaborons ces ateliers en lien avec la création en cours. Pour ce spectacle, nous avons imaginé une séquence de deux à trois heures qui serait une plongée dans l'histoire de Hansel et Gretel.

L'objectif est aussi de proposer par là un éveil au théâtre à partir de jeux ludiques qui traitent les questions fondamentales des pratiques de la scène, conscience du corps, lâcher prise, écoute...

La liste de jeux et d'exercices qui suivent ne sont pas exhaustifs mais une base qui s'étoffe à mesure de l'avancée de notre projet.

La saveur des mots:

Les noms d'aliments et la façon de les prononcer sont intimement liés, les mots se gobent, se mâchent, croquent, pétillent... Une simple liste de noms d'aliments offre une porte d'entrée idéale pour établir un lien entre cuisine et parole.

Le vent dans les arbres

Une grande partie de la pièce se déroule dans la forêt, un excellent jeu auquel nous nous adonnons est d'imaginer que nous sommes des arbres, nos pieds sont enracinés dans le sol, tandis que notre corps est un tronc, nos bras sont des branches et nos doigts, des feuilles.

Un participant envoie du vent avec ses mains, et les arbres réagissent avec tout leur corps. En plus d'être très ludique, cet exercice permet de travailler l'écoute et l'ancrage.

Le guide forestier

Deux par deux, un guide et un marcheur. On imagine que l'on marche dans la forêt. Le guide indique des actions à exécuter (ramasser des champignons, se cacher, suivre sa boussole) au marcheur qui les exécute. Puis on inverse. Cet exercice d'immersion est idéal pour le lâcher prise du marcheur et la confiance en soi du guide.

l'équipe artistique

Henri

Samuel

Elise

Théo

Isadora

Henri Fernandez

C'est d'abord en tant que technicien, régisseur et scénographe, que Henri Fernandez fait ses premiers pas dans le théâtre. En intégrant la compagnie du **Carré Rond** en 2014, il joue dans les pièces de la programmation (Camus, Molière et Ionesco notamment) où il fait ses premières armes en tant que comédien. A partir de 2016 il approfondit sa pratique dans d'autres cadres, plus axés sur les écritures contemporaines comme l'école dramatique **Sylvia Roche** et les ateliers libres d'**Alain Simon**, cette même année il mettra en scène **Je te regarde** d'Alexandra Badea. Depuis 2017, il anime de nombreux ateliers pour tous les âges et se sert de ses différentes casquettes pour apporter un esprit de synthèse à ses créations. En 2021, après avoir joué au **Toursky** dans les pièces de **Jérôme Pastini** et **Michèle Benhaim** il fonde la compagnie **Mémoire vive** en signant deux mises en scènes: **Une irritation** (d'après Thomas Bernhard) et **Jean et Beatrice** de Carole Frechette qui sera jouée au festival off d'Avignon. En 2023 Il se forme au clown auprès de **Franck Dinet** et à la danse contemporaine auprès de **Fleur Duverney**

Samuel Dhoye

Après une classe préparatoire littéraire et des études de philosophie en France et au Québec, où il obtient deux masters, Samuel se forme au métier de comédien au **conservatoire à rayonnement régional Emmanuel Chabrier** de Clermont-Ferrand, puis au sein de la Compagnie d'Entraînement du Théâtre des Ateliers d'Aix en Provence, dirigé par **Alain Simon**. Désormais installé à Marseille, il a été assistant à la mise en scène pour le collectif **Le Bruit des Cloches** (Roumègue !), et travaille actuellement comme comédien sur les créations en cours de **Gaëtan Marron** (La Grand Croix) et **Célia Pistono** (L'héritage – ce qui nous reste).

suite...

Elise Pignard

Elise Pignard vit et travaille à Marseille comme comédienne, pédagogue et dramaturge. Lors d'un séjour de 8 ans à l'étranger, Elise Pignard crée à Bangkok un collectif artistique qui mêle théâtre, clown et stand-up, et met en scène des spectacles diffusés dans plusieurs pays. Titulaire du CAPES et formée par **Quentin Delorme** à l'enseignement du théâtre, elle enseigne auprès des enfants et adolescents à l'école de théâtre multilingue de Hanoï « **ATH** » et à **l'alliance française de Bangkok**, pour qui elle écrit chaque année de nouveaux textes. De retour en France en 2019, elle intègre la formation de **la Compagnie d'Entraînement** du Théâtre des Ateliers à Aix en Provence. L'année suivante, elle s'installe à Marseille, fonde la compagnie **les Amoureux Anonymes** et intègre le collectif **La Réplique** basé à La Friche de la Belle-de-mai. Elle est également comédienne dans **L'Agence de Voyages Imaginaires** de Philippe Car sur le spectacle « Fables » et dans la compagnie **Sostanza** créée par Elyssa Leydet-Brunel pour le spectacle « Pénélope ». Elle travaille avec **Marion Aubert, Geoffroy Rondeau, Camille Nauffray, Manon Worms, Serge Poncelet, Pietro Botte, et Sydney Bernard**. Elle écrit et interprète des contes pour enfants au théâtre du **Flibustier** à Aix-en-Provence. En 2021-2022 elle dirige 8 ateliers théâtre pour l'association **l'Aparté** de Gardanne. En 2022-2023, elle écrit et organise avec les enfants de l'atelier théâtre du Pôle Nord une pièce en création collective.

Théo Rocamora

Fort d'une licence en Art de la scène, Théo Rocamora avait déjà collaboré avec des metteurs en scène comme **Agnès Regolo** ou **Marie Vayssière** quand il a intégré la compagnie d'entraînement d'**Alain Simon**. Actuellement professeur de théâtre pour l'association **l'Aparté**, Théo est un touche-a-tout qui n'hésite pas à se frotter à l'écriture, la mise en scène et évidemment, le jeu au plateau qu'il aborde avec humour, candeur et tendresse.

Isadora Bernard

Passionné de Théâtre et de musique depuis son plus jeune âge, c'est au Lycée dans la troupe du **Sycomore** spécialisée dans l'interprétation des textes de **Shakespeare**, qu'**Isadora** vit ses premières expériences sur les planches. Depuis 2012 elle participe au **Festival Shakespeare à Tournon-sur-Rhône** en tant que comédienne et responsable d'accueil des compagnies. De 2017 à 2019 elle joue pour la **Cie Le Clan Pixie** à Lyon. Par ailleurs elle chante dans des bars à l'accompagnement de sa guitare, des adaptations personnelles de musiques rock, folk et Blue Grass. En juillet 2019 elle crée une déambulation sonore « **Balade poétique et musicale** » dans laquelle elle interprète, des chants traditionnels français, anglais et Tzigane, à l'église de Vion, à l'auberge des platanes à Annonay ainsi qu'au festival Shakespeare. De 2019 à 2020, elle suit la formation de la Compagnie d'entraînement dirigé par **Alain Simon**. Elle y apprend les différentes étapes du processus de création d'un spectacle, tel que l'écriture, la dramaturgie, la direction d'acteur et l'interprétation. De 2020 à 2022 elle poursuit sa formation de comédienne à l'école d'art dramatique **Sylvia Roche**. Depuis décembre 2022 elle joue régulièrement au **théâtre du Flibustier** à Aix en Provence dans des créations jeune publique.

suite...

La compagnie mémoire vive

La compagnie **Mémoire vive** voit le jour au mois d'août 2021 sous le soleil de Marseille.

Notre univers est intime, naïf, onirique, cruel... Il cultive un certain goût pour le décalage et l'espièglerie.

Nous prenons pour point de départ les contradictions de l'humain comme moteur dramatique privilégié et faisons du plateau un immense terrain de jeu où la musique, les images, la poésie et les corps permettent de disséquer le réel avec jubilation. Nos créations s'inscrivent dans le temps long, elles sont le fruit d'un travail minutieux qui laisse place à la pensée et libres cours à toutes les associations d'idées qui font de nos spectacles des objets uniques.

A travers ses deux pièces phares : **Une irritation** et **Jean et Beatrice** la compagnie Mémoire vive déploie un théâtre intime, exigeant et accessible à tous.

Nous sommes attirés par les textes qui racontent des histoires tout en laissant place à la langue, qui ouvrent des portes vers des paysages insoupçonnés et laissent apparaître des fantômes.

Tous les artistes qui œuvrent au sein de cette compagnie sont également animateurs d'ateliers théâtre, nous avons à cœur de créer des ponts entre ces activités.

Avec **Gretel, Hansel et les autres**, nous souhaitons élargir nos horizons au théâtre jeune public et à travers la formule "**Théâtre et papilles**", nous ancrer sur le territoire en tissant des partenariats aussi durables que féconds avec les communes et les structures sociales.

Nos précédentes créations...

Une irritation *théâtre musical*

d'après **Thomas Bernhard**

mise en scène et interprétation: **Henri Fernandez**
accompagné de **Jérôme Mathevon** (pianiste)

Jean et Beatrice *théâtre intime*

de **Carole Frechette**

mise en scène **Henri Fernandez et Camille Giraudin**
interprétation: **Solène Castets, Alexis Pottier**

contact:

contact-memoirevive@orange.fr

www.memoirevivetheatre.fr

06.29.50.10.77

9, place Jean Jaures, 13005 Marseille

<https://www.facebook.com/memoirevivetheatre/>

<https://www.instagram.com/memoirevivetheatre/>