

Princesse Moustache présente

CASSE NOISETTE

UN CONTE
MUSICAL

LAURA CHICHE

Comédienne
Chanteuse

JO ZEUGMA

Comédien
Pianiste

Une adaptation décalée et poétique de l'œuvre d'E.T.A HOFFMANN
mêlant chansons et créations originales aux musiques de TCHAIKOVSKY

Une création de la compagnie Princesse Moustache

Texte et adaptation :

Laura Chiche et Jo Zeugma
d'après E.T.A Hoffmann

Mise en scène :

Laura Chiche et Jo Zeugma
Avec la collaboration artistique de
Charly Labourier

Musique : P.I Tchaïkovsky

Musiques originales : Jo Zeugma

Scénographie : Vincent Lefèvre

Costumes : Cécile Kou

Conception masque : Adrien Conrad

Sons et lumières : Jérémie Stévenin

**Tout Public
à partir de 5 ans**

Durée :
55 min

L'HISTOIRE

Le soir de Noël, Marie et son frère Fritz se voient offrir par leur parrain farfelu, Drosselmeier, un étrange bonhomme de bois, Casse-Noisette.

Marie se prend immédiatement d'affection pour lui, ne se doutant pas qu'à la nuit tombée, l'aventure sera au rendez-vous.

Transportée dans le monde fantasmagorique des rêves et des contes, Marie sera tour à tour effrayée par le Roi des Souris, éblouie par le Royaume des Poupées, amusée de la douce folie de la Reine Louise Albertine.

L'ADAPTATION

Créé en 1892, le ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovsky est une adaptation du conte allemand *Casse-Noisette et le Roi des Souris* d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, publié en 1816.

La compagnie Princesse Moustache a choisi de raconter la célèbre (bien que méconnue) histoire de Marie et du Casse-Noisette dans son entièreté, ponctuées de créations originales et rythmée par les musiques du ballet de Tchaïkovsky.

Ainsi sont cités de nombreux thèmes musicaux comme La fée dragée, Le prélude, la Valse des fleurs, Trépak, la Marche, la Danse des mirlitons.

**L'occasion de faire découvrir
aux plus jeunes les célèbres
musiques du ballet féérique.**

LA MISE EN SCÈNE

Une comédienne chanteuse et un comédien musicien au piano nous emmènent dans cette histoire enchantée, en devenant tour à tour personnages et conteurs. Incarnant ainsi une galerie de personnages hauts en couleur, la compagnie Princesse Moustache distille son sens du décalage, de l'anachronisme malicieux et d'une poésie ludique et accessible à tous.

LA BANDE
ANNONCE :

Note d'intention

LE TEXTE

Casse-Noisette contient dans sa genèse même les éléments constitutifs de la démarche artistique de Princesse Moustache : le conte, la musique, et les degrés de lecture multiples.

Nous avons été frappés par la complexité du texte, la «sinuosité» du récit, par la profusion des personnages. Il y a dans Casse-Noisette le passage de la réalité au rêve, des univers imbriqués et interdépendants : la réalité d'une famille bourgeoise fêtant Noël, les rêves tantôt effrayants tantôt enchanteurs d'une petite fille, et le récit d'un oncle fantaisiste à l'imagination féconde.

La particularité de Casse-Noisette, c'est que ces différents univers interfèrent les uns avec les autres, brouillant les pistes de la réalité. C'est au travers du prisme de cette porosité que nous avons souhaité adapter le conte dans sa totalité, et rendre progressivement sensible l'étrangeté féérique du conte d'Hoffmann.

Comme nous l'avons fait auparavant avec l'histoire de Rudolph le renne ou celle du Chat Botté, nous avons traité le conte avec une distance amusée. Jouant le décalage et la modernité, en introduisant l'anachronisme et le clin d'oeil complice, nous entraînons le public, quel que soit son âge, dans un tourbillon chatoyant, mélange maîtrisé de l'histoire originale et de notre propre fantaisie, de notre propre humour.

Extrait du texte

Bonjour Cousin
Bonjour Cousin
Comment va ?
Comment va quoi ?
Non, comment va qui !
Comment va qui ?
Bah, comment va toi ?
Ah. Couci couça. Et toi ?
Oh ça va. Par ci par là.
Comment ça ?
Comment quoi ?
Tu dis « par-ci par-là » ?
Ah. J'ai fait un long voyage
Un long voyage ?
Un long voyage
Long comment ?
Tu vois ça ?
Oui.
Et ça.
Aussi.
Et bah encore plus long.
Impressionnant.
En effet.
Tu as des nouvelles du gros cousin Christian ?
Celui de Nuremberg ?
Oui.
Il est à Nuremberg.
Ah.
Et des nouvelles du petit cousin Christian ?
Celui de Düsseldorf ?
Oui.
Il est à Düsseldorf.
Ah.
Et Christian ?
À Strasbourg.

Et le boucher ?
À la boucherie.
Et les vaches ?
Elles sont bien gardées.
Revenons à nos moutons.
Oui. Et alors ce voyage ?
Fatigant, et je n'ai pas trouvé ce que je cherche.
Qu'est-ce que tu cherches ?
Une noix Krakatuk.
Une noix Krakatuk ?
Oui, une noix Krakatuk.
Tu vas répéter tout ce que je dis ?
Tu vas répéter tout ce que je dis ?
Tu vas rire, j'en ai une.
Pas croyable. Tu me la donnes ?
Bien volontiers
Ça c'est sympa.
Et c'est tout ?
Non. Je cherche aussi un homme qui ne s'est jamais rasé et n'a jamais porté de bottes.
Comme mon fils.
Quoi ? Ton fils est un homme qui ne s'est jamais rasé et n'a jamais porté de bottes ?
Comme je te le dis.
Il a de bonnes dents ?
Un vrai castor.
Ah zut, si c'est un castor.
Façon de parler.
Mais c'est un homme ?
Oui, c'est un homme.
Il serait d'accord pour partir avec moi ?
Je pense bien.
Formidable.
Ah
Ahhhhh !!!

LA MUSIQUE

La Fée Dragée ou la Valse des Fleurs ancrent instantanément l'auditeur dans l'imaginaire du conte d'Hoffmann, ou du ballet, mais surtout de l'enfance et de la magie. S'il s'agit ici plus d'évocations de ces thèmes immortels par le biais de réductions d'orchestre pour piano que de véritables morceaux de récital, c'est pour faire résonner le souvenir de morceaux populaires, pour ceux qui les connaissent, et initier une découverte pour ceux qui ne les ont pas encore entendues.

Les musiques originales fonctionnent comme un miroir déformant sur les mélodies de Tchaïkovsky. Elles servent l'action et les personnages tout en s'inspirant de motifs du ballet. Ainsi Marie ou le Roi des Souris peuvent soudain se mettre à chanter du swing, ou une ballade inspirée de la comédie musicale.

Ces compositions s'inscrivent dans la démarche artistique générale de Princesse Moustache : s'emparer avec humour de thèmes classiques célèbres, les assaisonner d'une touche de dérision et de loufoquerie.

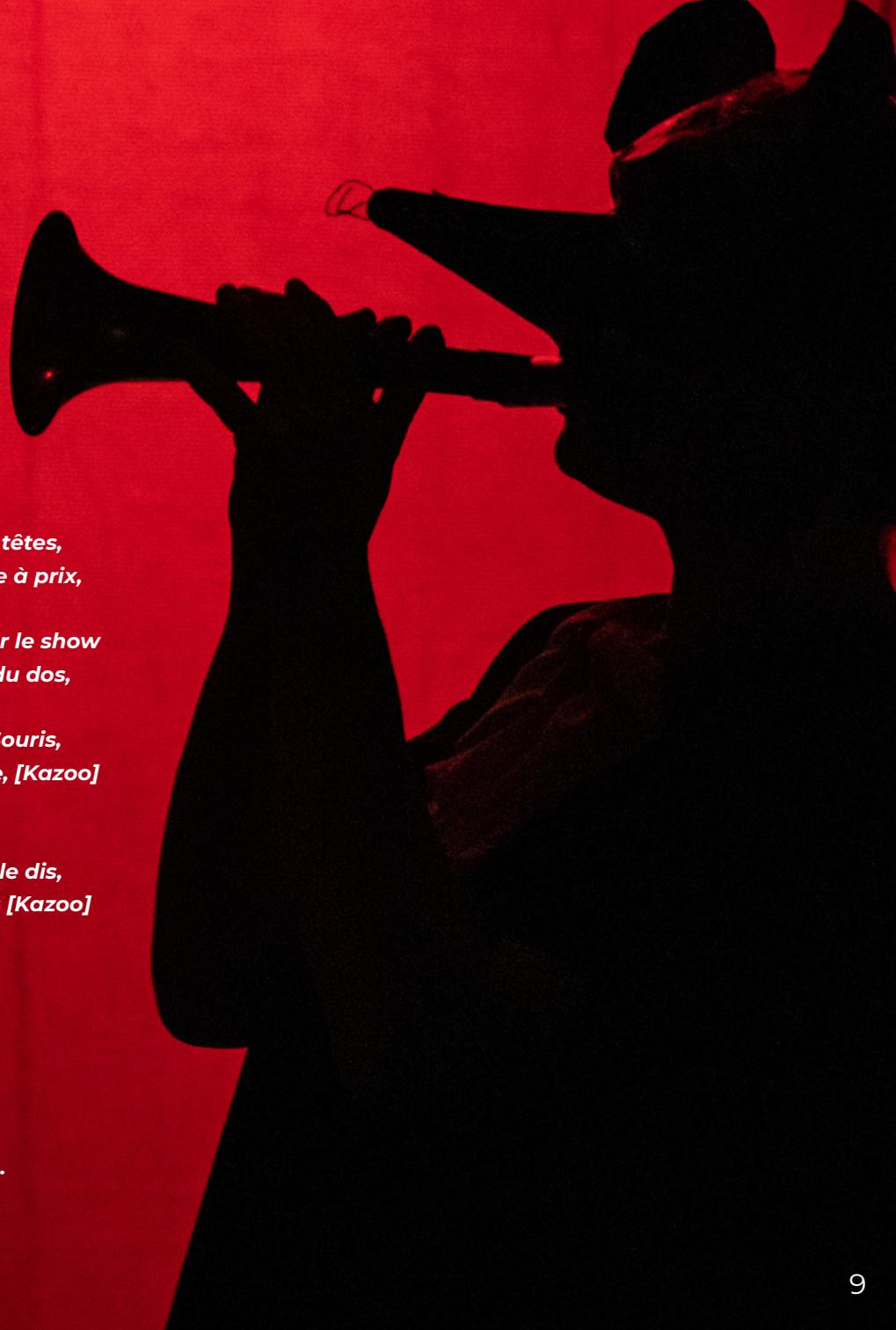

Extrait de la chanson du Roi des Souris

*Hey, salut, mon cher Casse-Noisette
Tu ne voudrais pas te payer mes sept têtes,
La tienne, malheureusement, est mise à prix,
Par moi, le King, le Roi des Souris !
C'est un pour la vengeance, deux pour le show
Et sept pour te croquer jusqu'au bas du dos,
J'ai attendu ce moment toute ma vie
Alors tremble devant moi, le Roi des Souris,
Je vais te grignoter des pieds à la tête, [Kazoo]
Je vais te casser comme
tu casses une noisette, [Kazoo]
Je n'en ferai pas un fromage, ça je te le dis,
Car c'est moi le King, le Roi des Souris [Kazoo]*

[Solo Kazoo]

*Tu le savais, on a une affaire à régler,
C'est une histoire ancienne
mais je n'ai pas oublié,
Alors réveille-toi et faisons ce qui suit
À ma manière à moi, le Roi des Souris.*

La Compagnie Princesse Moustache

Après plusieurs années d'expériences communes, **Laura Chiche, comédienne**, et **Jo Zeugma, musicien**, créent ensemble la compagnie Princesse Moustache en 2016. Elle compte trois spectacles jeune public à son actif.

RUDOLPH

Rudolph, un conte musical de Noël traite du jugement incessant que nous portons les uns sur les autres, et qui fait l'éloge de la différence.

LE CHAT BOOSTÉ

Cette adaptation moderne et musicale du célèbre conte des frères Grimm met l'accent sur les nouvelles technologies, leurs avantages et leurs méfaits.

CASSE-NOISETTE

Casse-Noisette, un conte musical nous plonge dans la célèbre histoire d'Hoffmann et nous permet de découvrir ou de redécouvrir la musique féérique de Tchaïkovsky.

NOTRE MARQUE DE FABRIQUE :

Une écriture originale, y compris dans le choix de thèmes a priori classiques, un certain ton à la fois loufoque et poétique, privilégiant le dialogue complice avec le public, un humour à plusieurs niveaux de lecture, des mises en scène efficaces qui font la part belle à l'imaginaire et l'omniprésence de la musique.

S'entourant d'artistes aux talents variés, plasticiens, danseurs, comédiens, musiciens, **Princesse Moustache** décline avec malice des histoires que l'on pensait si bien connaître.

LAURA CHICHE

Après une formation au CNR d'Art Dramatique de Versailles où elle obtient le 1er prix de jeu moderne et le 2e prix de jeu classique, elle intègre l'école Claude Mathieu. Elle en sort en 2009 avec le spectacle *Citoyen Posdékalnikov* mis en scène par Jean Bellorini, et crée la même année son premier spectacle jeune public *La Marchande de parents*. Elle joue dans différentes pièces du répertoire classique (*La Surprise de l'Amour de Marivaux*, *Hamlet...*) et contemporain (*La Marelle* d'Israël Horovitz, *Les Clés de la Cité de Lörrach* de N. Koliada, *Sur les valises* de H. Levin, *Pour en finir avec l'amour* de J-L Simmoneaux etc). Côté jeune public, elle a coécrit et créé de nombreux spectacles comme *Rudolph, un conte musical de Noël* et *Le chat Boosté* avec la compagnie Princesse Moustache, *Comptine* et *Mirabelle* avec le Collectif Tous en scène, *Contes Amérindiens* avec la compagnie Histoire Nomades et joué en anglais dans *Adrien en Angleterre* au théâtre des Variétés. Laura chante aussi, au sein de La Norale et du groupe The Gribitch Brothers and Sisters. Côté cinéma, elle a tourné dans le film *Je vous ai compris* et dans différents courts métrages et web séries.

JO ZEUGMA

Après des études en Lettres Classiques Supérieures puis pendant 3 ans à l'école de Jazz et Musiques Actuelles CIM, en guitare et piano, Jo Zeugma co-fonde le groupe les Frères Zeugma, dont il est chanteur et guitariste, ainsi que le Collectif des Gueux. Il compose la musique du *Roi Cymbeline*, au Théâtre du Soleil en 2011 et 2012 et interprète sur scène la musique de *Pinocchio*, mis en scène par Thomas Bellorini avec qui il créera en 2018 *le Dernier Voyage de Simbad* de Erri de Luca. Jo prend ensuite la direction musicale de *l'Opéra du Gueux* de John Gay, mis en scène par Pascal Durozier. Il reprend des études de jazz et de composition à la Bill Evans Piano Academy de 2015 à 2017. En parallèle il est pianiste et guitariste dans la compagnie les Moutons Noirs pour le spectacle *Ruy Blas*, puis en 2018, *Titanic* dont il assure la direction musicale. Jo accompagne également sur scène et en studio, à la contrebasse, Victoria Delarozière et Oscar Clark. Il travaille actuellement sur la création musicale de *Fahrenheit 451*, mis en scène par Mathieu Coblentz.

Dossier Pédagogique

La compagnie Princesse Moustache peut proposer à l'issue des représentations scolaires un moment d'échange avec le public, un « bord de scène ».

Ce sera l'occasion pour les enfants de questionner l'équipe sur les différents aspects du spectacle : texte, mise en scène, costumes, musique.

Les axes pédagogiques suivants pourront être abordés selon l'âge des participants :

1. D'abord la compréhension de l'histoire. Casse-Noisette est un conte qui a la particularité d'avoir une histoire au cœur de l'histoire, ce qui peut être déroutant pour le jeune spectateur. Ce premier contact avec une dramaturgie non linéaire est intéressant à questionner, et permet de développer le rapport à la parole narrative et aux procédés du conte.

2. La musique, tant les célèbres compositions de Tchaïkovski que les compositions originales, présente une porte d'entrée passionnante dans l'univers de Casse-Noisette.

L'occasion sera parfaite de parler de l'histoire du ballet, mais aussi des différents timbres utilisés originellement, de l'utilisation faite ici du piano et de la voix.

3. Les nombreux costumes et masques utilisés dans le spectacle, comme autant de codes pour passer d'un personnage à un autre. La demande d'explications sur leur conception et sur les changements rapides est souvent très vive. Sensibiliser ainsi le public aux métiers du spectacle (costumier, facteur de masques, etc..) qui ne sont pas visibles, est un premier pas vers la compréhension de ce qu'est le spectacle vivant.

4. Pour les plus âgés, nous pourrions aborder l'adaptation en elle-même, ce qui est la particularité de ce spectacle :

quels sont les codes du conte que nous utilisons et ceux que nous distordons, quels arcs narratifs ont été privilégiés et pourquoi, quels éléments proviennent de l'œuvre d'Hoffman et lesquels tiennent de la création. Cet axe questionnera également le rapport double de respect et de liberté vis-à-vis d'une œuvre célèbre.

— Afin de préparer au mieux le public jeune à ce spectacle, nous ne saurions trop vous recommander de les mettre au préalable au contact des œuvres dont nous nous sommes inspirés pour faire notre adaptation.

La lecture même partielle du conte d'Hoffman, l'écoute des morceaux de Tchaïkovsky interprétés par un orchestre, le visionnage d'un extrait du célèbre ballet sont autant de références permettant au public de goûter certains clins d'oeil, mais aussi de saisir certains enjeux de l'adaptation théâtrale.

Il pourra ainsi retrouver des éléments déjà identifiés sous d'autres formes, se questionner sur les choix qui ont été faits quant au développement de tel ou tel aspect de l'histoire, voire s'étonner des transformations opérées sur le texte, le caractère des personnages, leur silhouette.

Ce travail préliminaire fournit à l'enfant une plus grande possibilité de dialogue avec les comédiens, puisque les représentations qu'il a créées ou auxquelles il a été confronté sont ici pour beaucoup transposées, que ce soit en extrapolant des traits caractéristiques de personnages, en adressant la parole à des personnages qui ne sont pas interprétés directement par des comédiens, ou en créant des ellipses narratives entre la réalité et le conte.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Durée du spectacle	55 min
Équipe	2 artistes et 1 régisseur
Plateau	6 m de profondeur x 6 m de largeur x 3 m de hauteur minimum
Montage	2 services de 4 h (montage possible en 4 h si prémontage)
Public	TOUT PUBLIC à partir de 5 ans
Scolaires	Pour classes de grandes sections de maternelles et élémentaires

CONTACT

07 67 36 06 00

princessemoustache@hotmail.com

www.princessemoustache.fr

