

ALICE

d'après Lewis Carroll

THÉÂTRE MUSICAL DÈS 7 ANS

NOTE D'INTENTION

L'idée de départ était de revisiter l'œuvre de référence de Lewis Carroll : **Les aventures d'Alice au pays des merveilles**, tout en restant fidèle à son univers d'origine : celui d'un professeur d'Oxford, celui des « nursery rhymes », de l'humour anglo-saxon et des fumeries d'opium de cette Angleterre du 19es... Rester fidèle surtout à son texte, et au foisonnement des personnages du livre

Alice est plongée entre deux mondes , elle quitte son enfance pour aller vers l'adolescence, comme la Wendy du Peter Pan de Barrie.

Son voyage au pays des merveilles est bien sûr un récit initiatique : elle se frotte aux interdits, à l'absurde, découvre qu'on peut parfois ne pas tout comprendre et se transforme au fur et à mesure des rencontres.

Elle s'interroge sur qui elle est et qui elle peut devenir dans un monde incertain, où les règles changent tout le temps.

Alice est aussi rebelle, aventurière et très contemporaine. Son personnage, créé au départ pour des petites filles de l'époque victorienne résonne encore tout à fait chez les enfants et adolescents d'aujourd'hui, aussi bien les garçons que les filles. Alice au pays des merveilles est tout, sauf une histoire à l'eau de rose.

Nous avons voulu imaginer les rencontres avec le lapin , la chenille, le pigeon, le chapelier fou, la reine de cœur et tous les autres seulement avec deux comédiennes et un musicien .Comme décor, une structure centrale et mobile, sorte de « Tardis » comme dans le Doctor Who, permet les voyages, les changements d'univers , les rencontres et les transformations.

Les objets ont aussi une grande importance dans l'histoire .Nous avons voulu croiser les techniques théâtrales, jeu d'acteur et théâtre d'objets.

La musique originale est partie prenante du spectacle :la guitare électrique jouée en direct pour être au plus près de l'action, marque les changements de situation et apporte un univers glam-rock et psychédélique où les petits flacons, les gâteaux et les champignons sont plus dangereux qu'on ne le croit.

LA MUSIQUE

La collaboration avec Aude Laine et la compagnie inventaire débute en 2014 avec ma participation en tant que guitariste compositeur et interprète au spectacle « Le Magicien des couleurs ».

La caractéristique essentielle du travail du musicien pour le théâtre est de s'adapter au mieux aux contraintes d'espace et de temporalité inhérentes à la mise en scène et d'établir une relation de complicité avec les comédiens car l'interprétation en direct permet une grande réactivité. Pour ce faire, j'ai donc choisi d'utiliser dans Alice la guitare électrique pour les possibilités quasi infinies qu'elle offre en matière de son et d'harmonie ce qui, en mon sens, illustre parfaitement le monde décalé, fantasmagorique voire psychédélique de Lewis Carroll.

Dans ce lieu imaginaire et hors du temps, où le merveilleux côtoie souvent l'effrayant, la guitare sera le médiateur qui permettra la transition entre passages calmes ou dynamiques, contemplatifs ou chorégraphiés.

L'univers sonore s'articule autour d'un thème principal décliné de plusieurs façons suivant l'apparition des personnages. J'utilise pour cela un sampler qui me permet de créer des boucles en direct, composées en amont pendant les répétitions, ce qui laisse une part à l'improvisation et à l'interprétation de manière sensible pour souligner l'intensité des phases de jeu en connexion avec les comédiennes, pour ne pas seulement les accompagner mais les propulser, les motiver et les inspirer dans leurs actions.

Benoît Marius

LUMIERES

Alice, jeune fille plongée entre deux mondes, entre l'enfance et l'adolescence traverse une incroyable diversité de situations. Elle multiplie les rencontres insolites et les paysages de rêve parfois à la limite du cauchemar.

Tout autour de cet élément scénographique aux multiples facettes, la lumière a été conçue pour le mouvement, la transformation et l'esthétique sculptée de l'image.

Directions, couleurs et jeux d'intensités ont été creusés pour donner l'expérience du jardin ou de la grande salle éclairée, du terrier ou d'une cathédrale de fumée, d'une Alice de 8 cm ou d'une Alice avec un cou de 2,45m.

Les ombres colorées se chevauchent, se mêlent ou se démêlent pour parfois ne laisser qu'Alice, seule dans ses mutations et ses interrogations.

Cette Alice là, amatrice de thé et de petits gâteaux de l'Angleterre du 19e, ne s'interdit pour autant pas quelques anachronismes musicaux que les lumières ne manqueront pas d'appuyer. Oui, Alice aime le rock psyché. Qui l'eût cru ?

La lumière est malgré toutes ces idées, traitée simplement et humblement en adéquation avec le décor, en symbiose avec la musique et la mise en scène. Tous ensemble, ils participent à la magie du Pays des Merveilles.

Alice Taleb

EXTRAIT 1

Chenille : Qui es-tu ?

Alice : Je ... je ne sais pas très bien madame... du moins pour l'instant... je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment là.

Chenille : (ton sévère) Que veux-tu dire ? Explique -toi !

Alice : Je crains de ne pas pouvoir, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous.

Chenille : (glaciale) Non, je ne vois pas.

Alice : Je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive... c'est compliqué de changer si souvent de taille dans la même journée

Chenille : (se redressant) Pas du tout

Alice : Vous verrez bien quand vous serez obligée de vous transformer en chrysalide... et puis en papillon... ça vous fera bizarre à vous aussi.

Chenille : Certainement pas.

Alice : Eh bien à moi si, ça me ferait bizarre.

Chenille (méprisante) : A toi ? mais qui es-tu , toi ?

Alice : Je crois que c'est vous qui devriez d'abord me dire qui vous êtes !

EXTRAIT 2

Pigeon : Serpent !

Alice : Mais je ne suis pas un serpent ! Laissez-moi donc tranquille !

Pigeon : Serpent, je le répète ! (il parle tout seul) j'ai essayé les racines d'arbres, j'ai essayé les buissons ! mais ces serpents ! il n'y a vraiment rien à faire ! Comme si je n'avais pas déjà assez de mal à couvrir mes œufs.. il faut que je fasse attention nuit et jour à cause de ces maudits serpents ! Voilà trois semaines que je n'ai pas fermé l'œil !

Alice : Je suis navrée que vous ayez des ennuis.

Pigeon : (qui monte dans les aigus) J'avais choisi l'arbre le plus haut du bois ! je croyais être enfin débarrassé et voilà qu'ils descendent du ciel en se tortillant ! Sale serpent !

Alice : Je vous répète que je ne suis pas un serpent... je suis... je suis

Pigeon : Vous êtes, vous êtes... Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose !

Alice : Je suis... une petite fille...

Pigeon : Ah vraiment ! J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie... mais AUCUNE n'avait un cou pareil... vous êtes un serpent, inutile de le nier... vous allez aussi me dire que vous n'avez jamais mangé d'œufs ?

Alice : Certainement j'en ai mangé, mais les petites filles mangent autant d'œufs que les serpents.

Pigeon : C'est donc que les petites filles sont une espèce de serpent voilà tout.

Alice : De toute façon, je ne cherche pas vos œufs : je ne les aime pas quand ils sont crus !

Pigeon : Eh bien allez-vous en !

Publics concernés

Ce spectacle est à destination de tous les publics à partir de 7 ans.

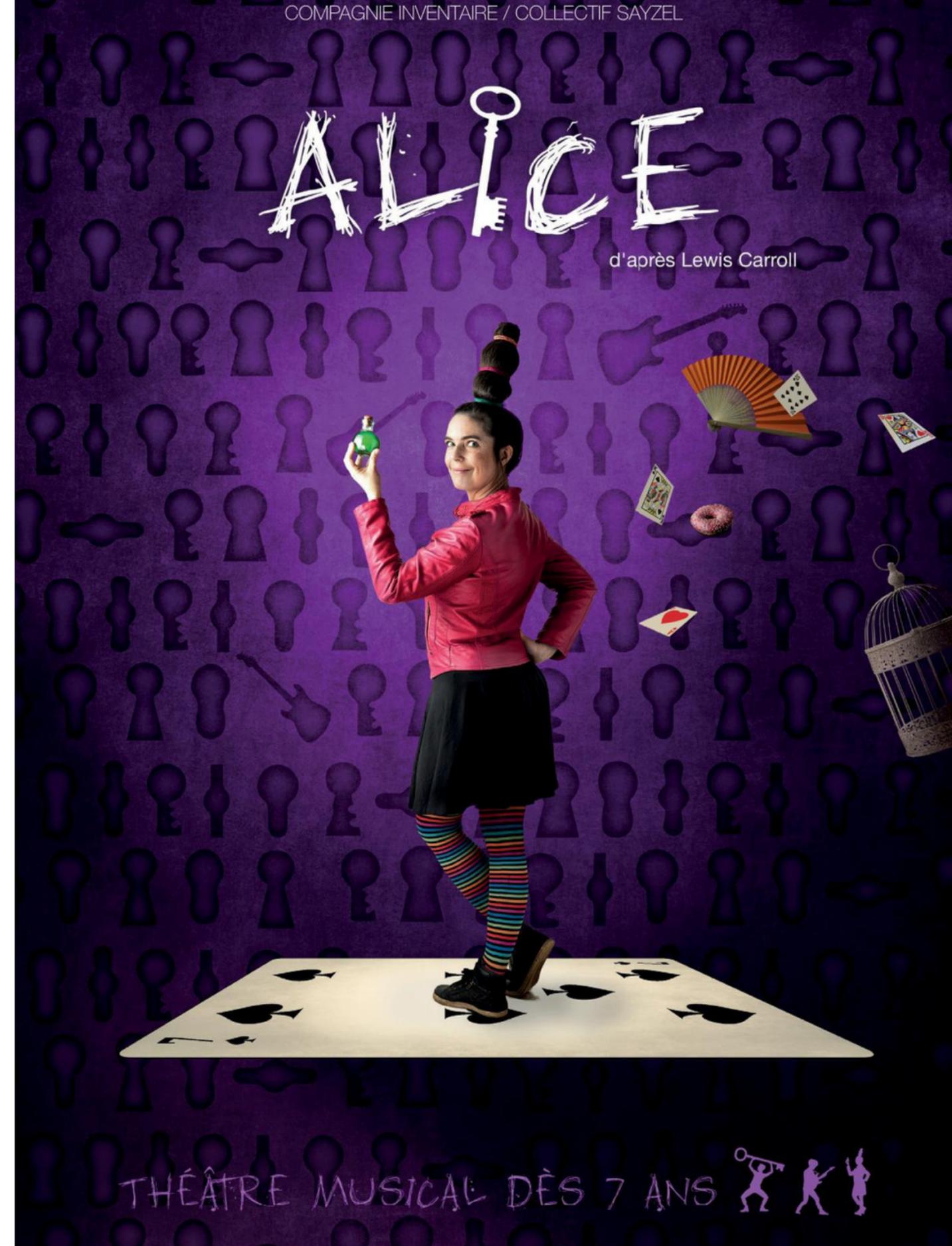
Actions culturelles

Des actions de médiations pourront être menées par les artistes avant et après les représentations :

- Ateliers de pratique théâtrale autour du spectacle avec les comédiennes
- Rencontres artistes/spectateurs

Prix de cession

Le prix de cession du spectacle s'élève à **1500 euros**
A partir de la deuxième représentation : 1300 euros

L'ÉQUIPE

Mise en scène : Béatrice Barnes

Comédiennes : Aude Laine et Laure Morelli

Musicien, Compositeur : Benoît Marius

Lumières : Alice Taleb

ARTISTES

Béatrice Barnes, auteur, metteur en scène

Elle a dirigé pendant 15 ans le CLEA (Centre Local d'Eveil Artistique) où elle écrit et met en scène des spectacles de théâtre musical pour enfants et adolescents.

Elle monte aussi des projets en collaboration avec le Young Theatre of Mull (Hébrides, Ecosse) : L'auberge au bord du monde, Emma (d'après Flaubert et Jane Austen) , Macbeth, Les Porteurs de Lanternes (Stevenson)

Dès 2008, elle se forme auprès de Marcel Cremer (théâtre Agora) et de Christian Duchange (Cie l'Artifice) compagnie au sein de laquelle elle assure le suivi dramaturgique pour l'opéra Cendrillon

Depuis 2012, elle est metteuse en scène auprès de différentes compagnies professionnelles

-l'Odyssée dernier chant de Jean Pierre Siméon, Cie Chez Mémé (Indre) 2012

-Ziouff Cie Dezoreilles (Aude) 2012

-Erwin et Grenouille de Bettina Wegenast Cie Chez Mémé (Indre) 2013

- Le magicien des couleurs d'après Arnold Lobel Cie Inventaire (Aude)2014

-Un roi immobile d'après Italo Calvino Cie Dezoreilles (Aude) création 2015

-Le Paillasson qui se prenait pour une couverture et autres histoires...d'après Hervé Walbecq, cie Inventaire (Aude) 2017

-Nauru, l'île perdue, cie inventaire et collectif Sayzel, 2022

Metteuse en scène de la Compagnie « Le Manteau d'Arlequin » elle dirige depuis 2016 une cinquantaine de comédiens amateurs encadrés par des professionnels pour des créations théâtrales d'été dans la forteresse de Cluis-dessous (Indre)

Les Amazones de Palomita 2016

Grabuge à la forteresse 2018

La Nuit des rois (Shakespeare) 2020

Peer Gynt (Ibsen) 2022 et en cours de création 2024 Moby Dick (adaptation du roman d'Herman Melville)

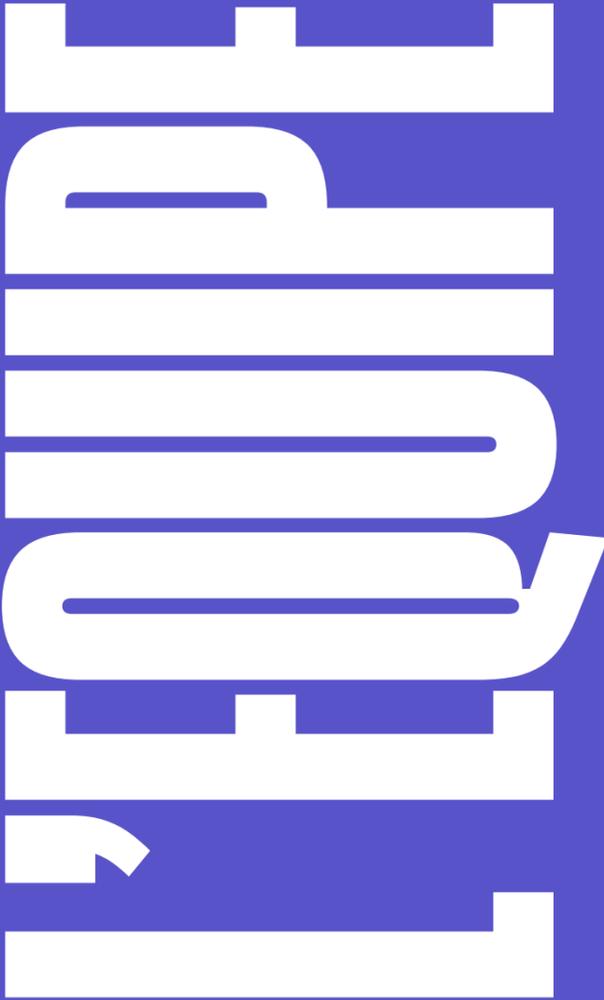
Aude Laine, comédienne

Aude Laine tombe dans la marmite du théâtre à Avignon : son apprentissage se fait à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon où elle obtient son baccalauréat littéraire spécialité théâtre en 2000 ,et fait ses premiers pas au Théâtre des Carmes. Elle joue Le jeune homme exposé en 2002 et interprète seule en scène plusieurs personnages dans Facho Papa en 2004, spectacles écrits et mis en scène par André Benedetto.

Puis elle interprète Balbutiements écrit et mis en scène par Timothée Laine pour le festival off d'Avignon 2005 à la maison de la poésie. Elle intègre le TRAC (Théâtre Rural d'Action Culturelle) de Beaumes de Venise. Elle entame une formation d'animatrice théâtre avec Sylvia Cimino du Théâtre du Mouvement et Christian Carrignon du Théâtre de Cuisine où elle se forme au théâtre d'objet. Elle joue également dans plusieurs spectacles de la troupe mis en scène par Vincent Siano : Ny Ya' Yo, c'est ainsi en 2004 Exxil en 2005. En parallèle elle étudie la Conception et la Mise en Œuvre de Projets Culturel à l'université d'Aix-Marseille dont elle obtient la licence professionnelle en 2004.

Elle est intervenante théâtre pour le dispositif « Collège au théâtre » mis en place par les ATP de l'Aude (depuis 2020) ainsi que pour le Théâtre Jean Alary de Carcassonne où elle intervient dans les écoles (depuis 2019).

En 2013 elle fonde la compagnie Inventaire à Carcassonne dont elle joue les spectacles : Le Magicien des Couleurs depuis 2014, Le paillasson qui se prenait pour une couverture et autres histoires ...depuis 2017 , Alice depuis 2020 et Nauru, l'île perdue depuis 2022.

Laure Morelli, comédienne

Elle rencontre Aude Laine à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon lors de leur cursus d'apprentissage du théâtre. Elle poursuit ses études à l'Université d'Avignon et de Pays du Vaucluse où elle obtient un Master Littérature Théâtrale et Modalités de la Représentation en 2006. Durant cette période elle continue de se former auprès de Xavier Doizy, metteur en scène, auteur et comédien, co-fondateur du Théâtre du Contretemps.

Au sein du Contretemps ils jouent au Festival d'Avignon de 2001 à 2009 (Chicanas, d'après « Les Guêpes » d'Aristophane – Falstaff, Skakespeare – La Colonie ou l'Utopie des Femmes, Marivaux – Charlatans, création collective du Contretemps)

Dans les milieux scolaires et associatifs ils développent des projets de création qui les mèneront jusqu'en Grèce (partenariat avec Amnesty International à Thessalonique pour La Fille du Roi de Rien, création de Xavier Doizy)

Elle se forme à la danse contemporaine et explore le travail du corps en réalisant des stages de Commedia dell'Arte et de Clown (avec Carlo Boso et Gabriel Chamé)

De ces rencontres successives elle en tire la conclusion que son travail au plateau s'initie par l'approche physique et par la recherche du jeu dans le corps.

Depuis 2006 elle anime des ateliers de pratique théâtrale en milieux scolaires et auprès d'adultes (Ecoles, MJC – Châteaurenard)

En 2014 elle co-fonde le Collectif SAYZEL, avec lequel elle crée Pirates Insoumises, comédie historique retraçant l'histoire de deux femmes pirates du XVIIIème siècle. Ils poursuivront leur collaboration en montant Cendrillon, de Joël Pommerat, dans lequel elle joue le rôle de la Belle-Mère.

En 2017 elle écrit et réalise son premier spectacle solo, un jeune public basé sur des extraits du Peter Pan de J. Barrie. Le seul-en-scène Dans l'Ombre de Peter qu'elle tourne actuellement.

Benoît Marius, guitariste

Benoît Marius étudie la guitare classique puis se forme au jazz au Conservatoire Régional de Narbonne.

A partir de 2002, il approfondit le style classique et flamenco auprès de Cécile Briavoine. Ils se produiront avec le groupe « Agustito ».

Il est guitariste soliste dans plusieurs groupes régionaux : duo de Lao : jazz, El Bat : reggae, calle elvira : chansons flamenco.

En 2004, il joue avec les Tusta Bueta, groupe de ska rock carcassonnais dans des scènes et festivals régionaux.

Ils enregistreront l'album « Drôle de Fête » en 2016.

En parallèle il propose un récital de guitare classique : Bach, Barrios, Satie, Albeniz...

Il intègre la compagnie inventaire en 2013 pour le spectacle Le Magicien des Couleurs où il interprète en direct des œuvres classiques.

En 2020 il collabore avec Paolo Ferry et la petite compagnie d'Audrey Langelloti pour la création musicale du spectacle le fil qui nous lie.

Alice Taleb, Régisseuse lumières

Diplômée en 2015 d'un Master « Art de l'exposition et scénographie », ce fut pour Alice, une évidence de faire se rejoindre son goût pour l'espace scénique avec la subtile et sensible lumière de spectacle.

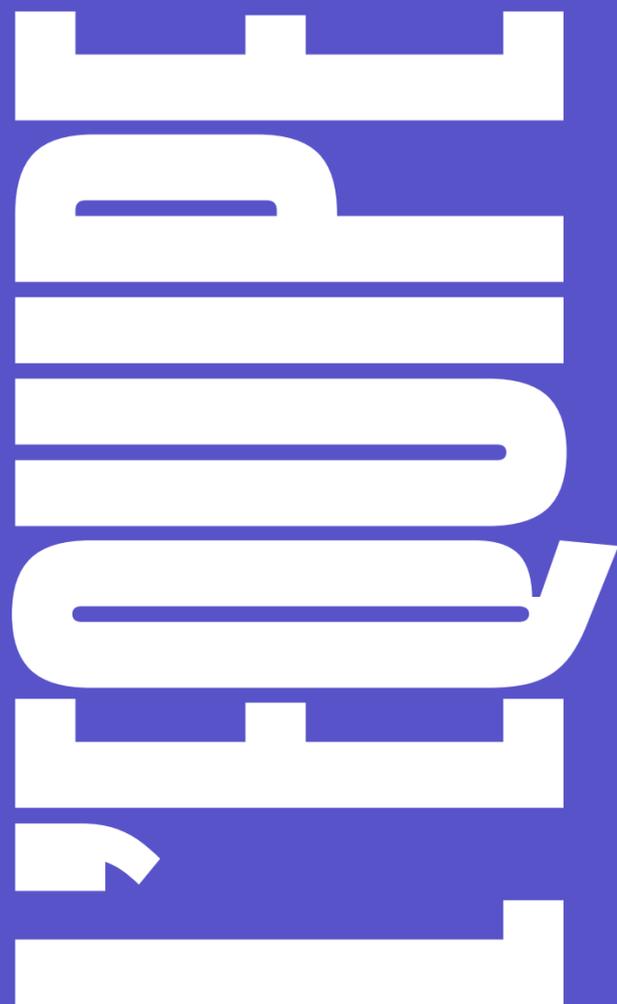
Elle commence par faire ses armes en technique à Arles dans divers théâtres et salles de concerts, tout en poursuivant l'exercice de la scénographie avec un poste d'assistante scénographe pour le Festival International des Rencontres de la Photographie en 2017. Sans vraiment le provoquer mais pour son plus grand bonheur, les opportunités et les rencontres, la mènent à découvrir le jeune public, à travers le Salon du Livre Jeunesse de Fougères (35) pour lequel elle est chargée de la scénographie des expositions depuis 2017.

Son amour pour les planches et le hors-les-murs ne tarde pas non plus à se manifester avec la création scénographique d'un spectacle musical jeune public de la Compagnie « Abracadabra Musique », en 2018.

Désormais régisseuse, créatrice lumière et scénographe, elle s'épanouit avec le spectacle « Alice » de la compagnie Inventaire et du Collectif SAYZEL, pour lequel elle crée les lumières pour le Festival d'Avignon 2021. C'est également avec eux qu'elle a assuré une partie de la scénographie et de la lumière pour leur création 2023 « Nauru ». En 2022-23, elle se lie d'amitié avec la MicroCie, une compagnie de théâtre arlésienne, pour laquelle elle créera le cocon de lumière autour d'« Olga ».

Depuis, Alice continue son petit chemin entre créations lumière, scénographies et accueils dans les théâtres de sa région, et prépare quelques autres projets prometteurs.

Un regard sensible à la lumière, pour des mises en espaces sensées et immersives.

LA COMPAGNIE INVENTAIRE

Elle voit le jour en 2013 sous l'impulsion de la comédienne Aude Laine. Elle réunit le guitariste Benoît Marius, la danseuse Audrey Desbois et la metteuse en scène Béatrice Barnes autour de la création du spectacle jeune public *Le Magicien des Couleurs* adapté d'Arnold Lobel paru à l'école des loisirs.

Son objectif est de créer des spectacles de théâtre contemporains où la musique et le travail du mouvement sont également présents.

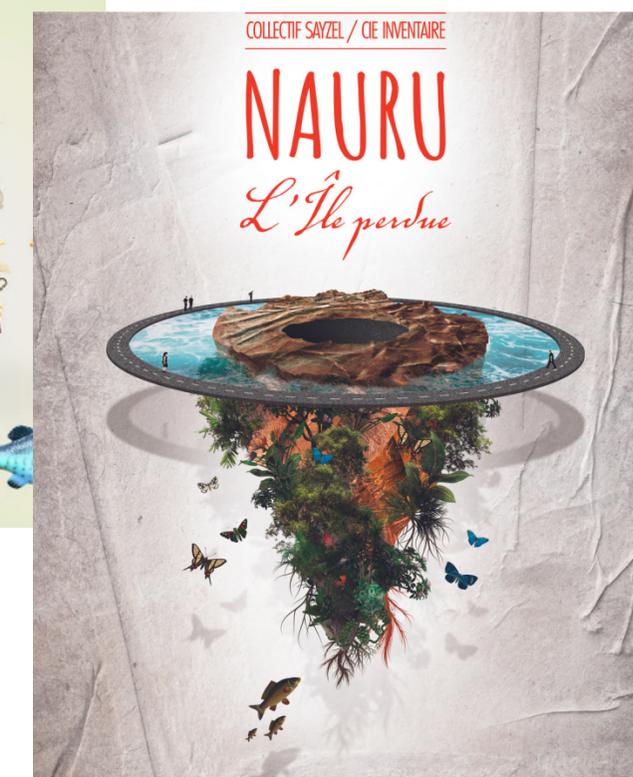
Son intention est d'aller à la rencontre des publics à travers des ateliers de pratique artistique en amont des spectacles ainsi que des rencontres à la suite des représentations.

En 2017 la compagnie crée *Le Paillason qui se prenait pour une couverture* et autres histoires...adapté des nouvelles d'Hervé Walbecq parues à l'école des loisirs.

En 2022, *Nauru l'île perdue*, spectacle-jeu collaboratif, en coréalisation avec le Collectif Sayzel

La compagnie Inventaire a un rayonnement territorial et régional : elle a participé au festival scènes d'enfances en 2015, 2016 et 2017 avec ses deux spectacles et a tourné en région Occitanie et régions voisines notamment au festival off d'Avignon 2017, 2019 et 2023 à l'École du spectateur.

La compagnie est soutenue par le conseil départemental de l'Aude pour l'aide à la création, par Occitanie en scène pour l'aide à la mobilité ainsi que par la Spedidam, le théâtre des trois Conques pour les répétitions, le TOTEM, le théâtre des Carmes et l'Espace Culturel des Corbières pour les résidences de création.

LES PARTENAIRES

En co-réalisation avec le collectif Sayzel

RESIDENCES DE CREATION

la Mairie de Châteaurenard (13)

le Théâtre des Trois Conques (11)

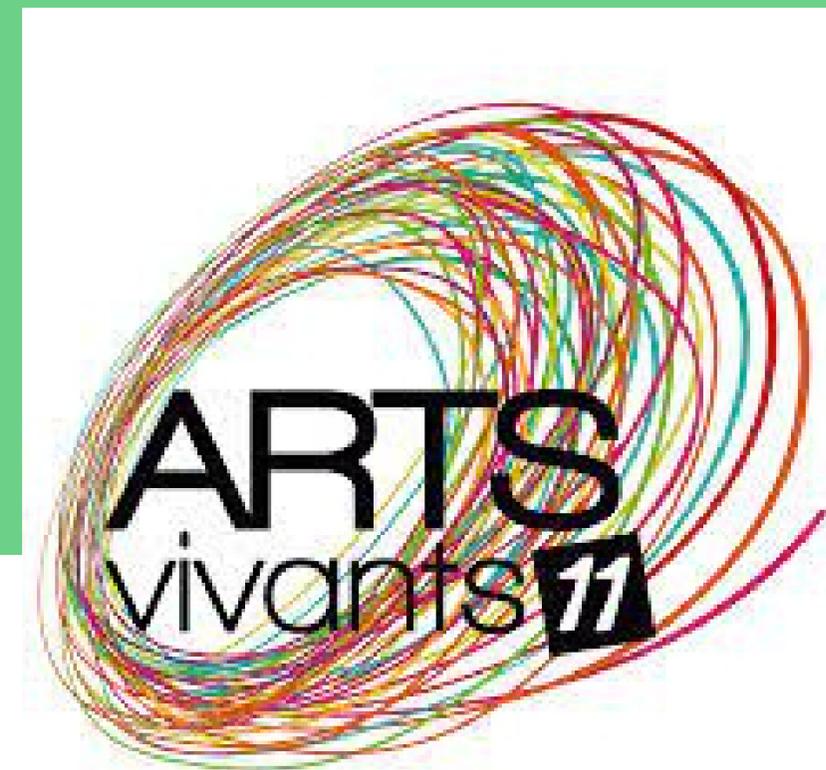
Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse TOTEM (84)

le Théâtre des Carmes (84)

l'Espace Culturel des Corbières (11)

AIDE A LA CREATION

Le département de l'Aude, TOTEM, Arts vivants II

DIFFUSION

On est passé par ici...

Dans le cadre des **vacances apprenantes** organisées par la **Ligue de l'Enseignement 84 et 13** :
29 juillet, 5, 12 et 19 août 2021 - **Espace des libertés**, île de la Barthelasse, 84

Dans le cadre d'**Un été/100 spectacles pour l'Aude** organisé par Arts Vivants II :
11/09/ Montlaur, 12/09 Sainte-Valière, 27/09 Quirbajou

10 au 31 juillet 2021 Cour du Spectateur, **Festival Avignon off**

17/10/ 2021 **Théâtre des trois Conques**, Conques-sur Orbiel, 11

4/12/2021 Château de Bouchat, Pennautier, 11

22/01/2022 **Auditorium de la Médiathèque Alphonse Daudet**, Alès, 30

9 au 11/01/2022 **Théâtre Jean Alary**, Carcassonne, 11, 4 représentations scolaires et 1 tout public

21/12/2022 **Château d'Hardelot**, Théâtre Elisabethain, Condette, 62, 2 représentations

20 au 24/03/2023 **Espace Culturel des Corbières**, Ferrals-les-Corbières, 11, 7 représentations scolaires 1 tout public

22/10/2023 **Scènes de Bayssan**, Béziers, 34

Contacts

Production et diffusion : association Imagin'aire
associationimagininaire@gmail.com

Aude Marius : 06 77 26 95 64

www.associationimagininaire.fr

Siret : 44800687400029 APE : 900IZ licence
PLATESV-R-2020-009587