

MALICE

DE RETOUR DU PAYS DES MERVEILLES

TEXTE DE SUZANNE LEBEAU

ÉCRIT POUR LES VOYAGEURS IMMOBILES

D'APRÈS ALICE AU PAYS DES MERVEILLES DE LEWIS CARROLL

IDÉE ORIGINALE ET MISE EN SCÈNE MAGALI FRUMIN
AUTEURE ASSOCIÉE SUZANNE LEBEAU
GENRE MARIONNETTE / MASQUE / THÉÂTRE DE MOUVEMENT
PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE 1H

LA FINE ÉQUIPE

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE

Magali Frumin

TEXTE

Suzanne Lebeau

DRAMATURGIE

Nathalie Pagnac

ASSISTANCE MISE EN SCÈNE

Florence Bartagnolio

MANIPULATION, JEU MASQUÉ

Virginie Lallement

Marie De Nazelle

Cécile Fradet

CONSTRUCTION MARIONNETTES, MASQUES

Virginie Lallement

SCÉNOGRAPHIE

Magali Frumin

Jérémy Alexandre

MUSIQUE

François Boutibou

VOIX OFF

Narration : Nathalie Pagnac

Alice : une enfant

Tous les autres personnages :

Cassandra, Rita, Glenn, Juliette, Alex,
François, Flo, Charlène et Garniouze.

LUMIÈRES, RÉGIE GÉNÉRALE

Jérémy Alexandre

COSTUMES, COMMUNICATION

Margot Frumin

CONSTRUCTION DÉCORS

Roc Carciner

Frédéric Dyonnet

PRODUCTION, DIFFUSION

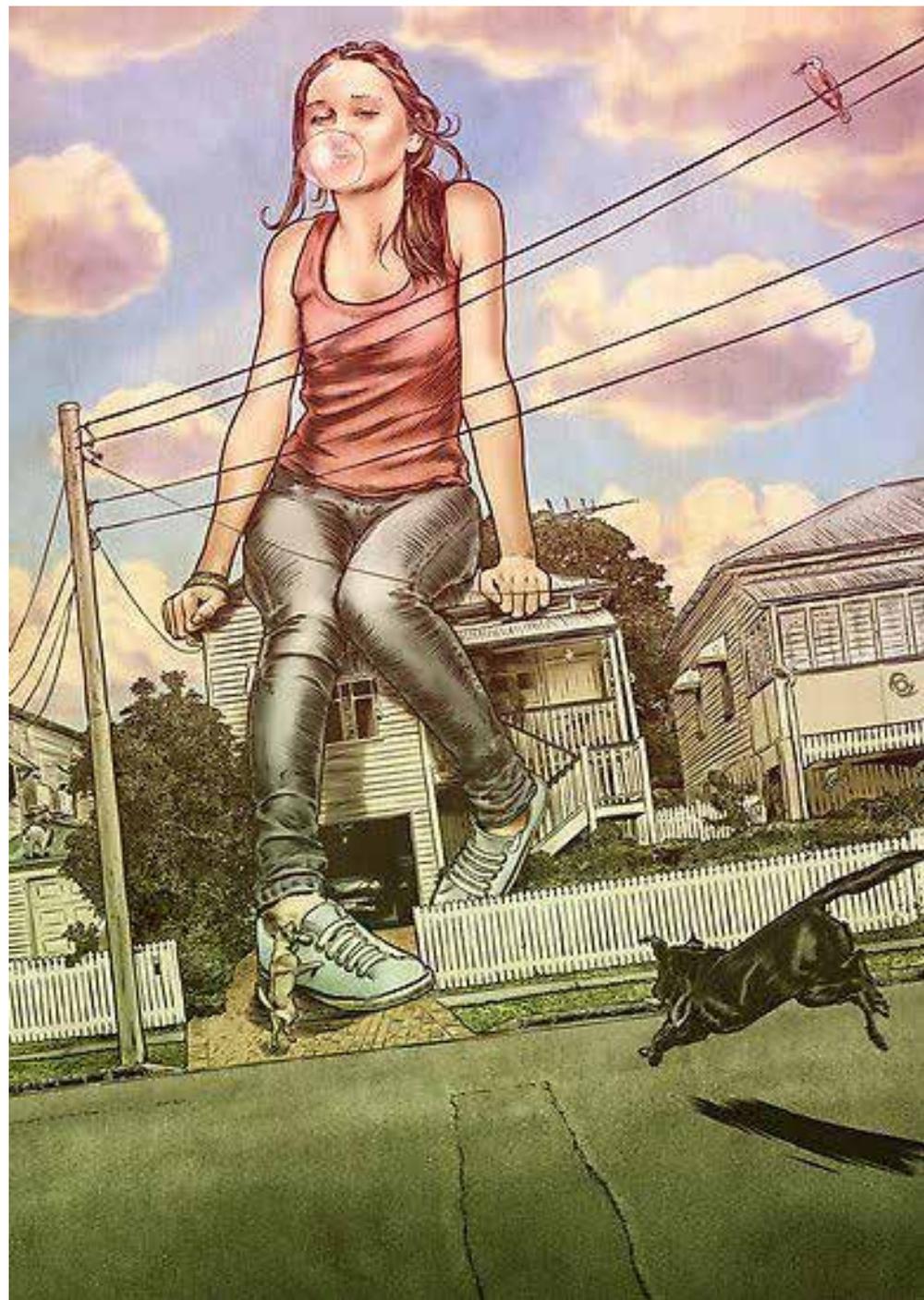
Stéphane Barel

COMPTABILITÉ, ADMINISTRATION

Jocelyne Nicolas

L'équipe que nous sommes avons l'habitude de travailler ensemble. Nous commençons à ressembler à une troupe. Le plaisir et l'envie de nous retrouver autour d'une création sont à chaque fois renouvelés. Nous nous connaissons bien maintenant et nous savons mettre en valeur les qualités de chacun, tout en nous dépassant individuellement et collectivement, à chaque fois. Toutefois, de nouvelles personnes nous rejoignent à chacune des créations, emportant avec elles un nouveau regard et un nouveau souffle.

Chacun porte sa part d'exigence et de passion quand nous nous adressons aux enfants. Nous aimons sentir que, dans nos spectacles, nous ne nous moquons pas d'eux et nous espérons plus que tout parvenir à les émerveiller tout en les faisant réfléchir. Dès le début, j'ai senti un réel enthousiasme de la part de toute l'équipe pour ce projet, qu'il soit sur le fond ou sur la forme.

POURQUOI MONTER UN ÉNIÈME ALICE ?

J'ai jusqu'ici été totalement intimidée à l'idée de monter une énième version d'un mythe de la littérature enfantine comme *Alice*. Mais pourquoi ces écrits restent-ils et traversent-ils le temps ? Pour le plaisir des jeux de mots, celui du jeu, des images, de la folie, de l'absurde. Pour le plaisir de se sentir proche de l'enfance. Lewis Carroll, ayant écrit aux côtés d'enfants et à leur demande, a su se mettre à leur hauteur d'imagination. Ce sont des histoires qui ont fait de nous ce que nous sommes et qui nous ont accompagnés. Cette écriture, si folle, surprenante, inventive, philosophique, nous parle à toutes et à tous, même si ce n'est pas au même endroit ou pour les mêmes raisons. Face à ce foisonnement d'idées, il n'y a qu'à piocher. Je voudrais monter une version plus que libre d'*Alice*.

Et puis c'est pratique, tellement de monde y a déjà réfléchi, en a fait des illustrations, des interprétations, des adaptations... comme une source infinie d'inspiration.

L'univers d'*Alice* est également une mine d'idées plastiques : changements d'échelle, métamorphoses, animaux anthropomorphes, personnages fous, situations surprenantes, magie.

NOTE D'INTENTION

Je me tourne en ce moment vers la petite fille que j'ai été, je dialogue avec elle pour comprendre la femme que je suis devenue.

Le féminisme m'accompagne et me donne les clés de ce que je n'ai pas su/pu voir, de ce que je n'ai pas voulu voir et affronter.

C'est aussi, de fait, un dialogue avec mes filles, avec les autres enfants. Une envie de témoignages, d'échanges, pour imaginer ensemble la suite.

«Nous ne sommes pas assez écoliers de nous-mêmes, dans la manière de reconnaître nos changements »

Ali Benmakhlouf

Le courage d'Alice, sa détermination, son impertinence et son regard critique me font du bien. Il me semble que je n'ai pas été mue par cette même capacité de contestation et de subversion.

Tout comme Alice, j'aurais aimé apprendre à maîtriser mes changements de taille, mais il semblerait que je n'aie pas rencontré de chenille qui me donne un champignon qui me permette de me métamorphoser à volonté.

Quand j'étais Alice

Quand j'étais un papillon

Quand j'étais hôtesse de l'air et que je discutais avec les vaches du pré d'à côté

Quand j'ai failli me faire engloutir dans du sable mouvant, que j'ai échappé de peu à un rhinocéros ou que j'étais une grande vendeuse d'accessoires de pêche sur une île... ce qui m'est parvenu du monde des adultes m'a effrayée. Je n'ai pas tout compris, j'ai gardé les secrets, les égratignures silencieuses, les déceptions et les incompréhensions qui m'ont faite grandir trop vite et malgré moi. Je n'ai jamais pu rapetisser à la hauteur de mon âge.

Les notions d'identité et de devenir par l'affirmation de soi m'ont toujours préoccupée et à chaque création, c'est un peu comme si je questionnais encore et encore ces notions. Alice, c'est aussi ça. Elle sait de moins en moins qui elle est au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans le pays des merveilles. Mais elle apprend à maîtriser elle-même les changements de taille et donc son rapport aux autres.

Bien évidemment le merveilleux et le non-sens me sont savoureux et me donnent envie de m'y plonger, de rentrer dans ce monde suspendu où le temps et l'espace deviennent élastiques et où plus rien n'a de pesanteur ; entre rêve éveillé et réalité rêvée. Ces voyages oniriques dissipent toutes les habitudes, tout ce qui nous semble aller de soi et nous permettent de prendre le temps de l'émerveillement dont nous avons tant besoin. Le monde du rêve et son pendant le cauchemar, la folie douce et la folie furieuse sont des matières précieuses.

J'aime tout particulièrement qu'il n'y ait pas de morale. C'est d'ailleurs une volonté forte d'Alice de ne pas forcément chercher une morale à tout.

L'humour de Lewis Carroll et ses jeux de mots me séduisent par leur logique imparable, leur évidence. Les mots et les images nous permettent d'entrer dans le monde des enfants. Se noyer dans ses larmes devient réalité. J'adore cette poésie.

L'oeuvre d'Alice nous permet d'aller au-delà du réel, d'aller vers la démesure, le dépassement, le déraillement, d'aller vers l'inconnaissable, l'impensable pour penser le monde de demain. Et c'est dès l'enfance qu'il faut prendre ces bonnes habitudes.

« La complaisance envers l'absurde rouvre à l'homme le royaume mystérieux qu'habitent les enfants. Le jeu de l'enfance, comme moyen perdu de conciliation entre l'action et la rêverie en vue de la satisfaction organique, à commencer par le simple « jeu de mots », se trouve de la sorte réhabilité et dignifié.

Il y va de la résistance foncière que l'enfant opposera toujours à ceux qui tendent à le modeler, par suite à le réduire, en limitant plus ou moins arbitrairement son magnifique champ d'expérience. Tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissonnière. »

André Breton, *Anthologie de l'humour noir*

1 - LA LIBÉRATION DE LA PAROLE ET LES ENFANTS

Celle que nous vivons actuellement pour les femmes me semble essentielle et doit aussi bénéficier aux enfants. Le dialogue doit se faire entre nous, adultes, ainsi qu'avec les enfants, chose qui a manqué cruellement à ma génération. Au-delà de l'histoire d'Alice, nous nous intéressons aux coulisses ; le rapport qu'entretenait Lewis Carroll avec les enfants et notamment les petites filles est venu en résonance avec mon histoire personnelle.

Si au début j'ai commencé par ne pas vouloir m'intéresser à cet aspect, j'ai très vite senti qu'il me serait difficile de ne pas m'y confronter : une ombre me suivait dans mes premières idées. Je ne savais pas quoi en faire, ni comment m'y prendre pour intégrer l'envers du décor d'une histoire connue dans le monde entier et de son auteur partout adulé. J'ai commencé à évoquer cet épisode de mon enfance et j'ai senti que je ne pourrai plus me taire et faire comme si de rien n'était.

Le dispositif scénographique auquel j'avais pensé pour ce spectacle venait totalement en résonance avec le sujet. L'histoire d'Alice et ses coulisses...

La question du consentement, celle de la découverte de son corps, de celui des autres, des limites, les abus faits aux enfants, etc. sont autant de sujets qui doivent pouvoir devenir simples à aborder avec les enfants.

Nous nous adresserons bien-sûr autant aux garçons qu'aux filles.

J'ai senti Suzanne aussi happée par « *ces coïncidences très intimes, secrètes, même inconscientes souvent pour ceux qui les vivent et qui, un moment donné, sortent à l'air libre nous révélant de larges pans de nos préoccupations ou souvenirs ou réminiscences qui semblaient oubliées ou digérées.* »

Quant à l'équipe, elle me suit et partage mon envie d'aborder ces tabous. Je ne pouvais plus reculer, même si je me sentais nouée. Une certaine évidence à porter sur scène ce sujet à partir d'un intime transcendé donne encore plus de sens à ce que nous faisons.

2 - LA PHILOSOPHIE, LA LOGIQUE ET LES ENFANTS

Une chose qui me motive particulièrement est de donner des outils et l'habitude aux enfants de questionner le monde et de penser par eux-mêmes. Même s'ils sont de petits « philosophes naturels », nous les invitons à garder et affirmer ces bonnes habitudes. Il s'agit de respecter les pensées des autres, mais de ne pas prendre tout pour vérité pour autant : questionner les mots, questionner les images, aiguïser leur sens critique, leur regard.

Nous encourageons le questionnement philosophique spontané car il permet à chaque enfant de s'inscrire dans l'humanité tout en témoignant d'un intérêt pour la façon dont le monde pourrait s'améliorer.

« Eveiller avec des questions plutôt qu'endormir avec des réponses »

Mathieu Cagnon

Philosopher avec les enfants valorise le dialogue et l'acceptation éclairée des divergences, exigeant un travail intellectuel rigoureux. En ce sens, elle peut contribuer à la formation de citoyens et citoyennes éclairés.

3 - L'ÉMERVEILLEMENT ET LES ENFANTS

Si avec ce spectacle nous allons aborder des sujets sérieux ou graves, nous n'allons pas pour autant abandonner la magie, la surprise, l'étonnement et l'humour. Nous voulons créer des images suffisamment fortes pour emporter les enfants dans un ailleurs.

Nous prendrons le temps de « *l'émerveillement, ce rapport au monde qui rend possible la connaissance et nous rend attentif aux nuances, aux pas de côté et à tout ce qui dans l'étrange nous échappe* ».

Adèle Van Reeth, *Les chemins de la philosophie*

Ces axes seront nos trois portes d'entrée pour ce spectacle ; trois façons d'être au monde.

Mais rien n'est jamais totalement imperméable et tout se mêle pour construire une vision singulière et particulière de la vie.

Il n'y a pas de vérité, seulement des individualités (construites sur une multitude de regards), qui s'affirment, quand elles y arrivent.

Nous voulons entretenir et encourager la curiosité des enfants

Nous les soutenons dans cette facilité qu'ils et elles ont à poser des questions

Nous les invitons à penser par eux et elles-mêmes

Nous les encourageons à dire « non » à la peur, « non » à la honte, « non » à l'isolement

Nous les écoutons mettre des mots sur leurs ressentis

Nous les espérons prêts à les affirmer haut et fort

L'émerveillement est sans doute la meilleure des manières.

ARTICLE EMOTIV' ACTIONS

L'ÉMERVEILLEMENT : L'ART DE CULTIVER

L'ADMIRATION AU QUOTIDIEN.

Quand vous êtes-vous senti émerveillé pour dernière fois ? Pourquoi devenir adulte nous éloigne si souvent de l'émerveillement, de cette spontanéité magique de l'enfance ?

Pris dans le tourbillon d'une vie trépidante, nous captions des milliards d'images, de sons, d'odeurs, de sensations mais seul un nombre extrêmement limité retiendra notre attention. Les quatre pires ennemis de l'émerveillement sont l'égo, la peur, l'anxiété et la rancune. Ils rendent indisponibles aux innombrables cadeaux qui nous sont offerts jour après jour.

S'émerveiller, c'est avant tout s'éveiller et se réveiller. C'est poser un regard extérieur au lieu de vivre en réaction de nos pensées envahissantes. S'émerveiller est un art. C'est aussi une conscience.

QU'EST CE QUE L'ÉMERVEILLEMENT ?

Les chercheurs définissent l'émerveillement comme le sentiment que nous expérimentons, en présence de quelque chose de plus grand que nous. C'est aussi la faculté de trouver de la poésie, de la joie, du sublime au monde qui nous entoure et aux événements que nous vivons. Un état d'esprit ouvert et une remise en question de notre manière habituelle de voir le monde.

Le philosophe Bertrand Vergely nous dit :

« *S'émerveiller, c'est décider d'arrêter d'être inquiet et jouir de ce qui vient avec gratitude* » appuyant en cela Socrate quand il affirme « *La sagesse commence avec l'émerveillement* ».

« *L'émerveillement est facilité par la disponibilité mentale, la curiosité, une fraîcheur toujours renouvelée sur ce que nous pensions connaître et maîtriser.* »

Christophe André

QUELS BIENFAITS ALLEZ-VOUS TIRER DE L'ÉMERVEILLEMENT ?

Les recherches suggèrent que l'émerveillement a de nombreux avantages psychologiques, y compris la satisfaction accrue de notre vie, une perception du temps qui ralentit et un plus grand désir d'altruisme. En effet, ce focus remet en perspective nos préoccupations quotidiennes.

Et si s'émerveiller est bon pour l'esprit, c'est en outre bénéfique à notre santé et cela nous permettrait de vivre plus longtemps.

Une étude récente montre que les personnes ayant connu des expériences d'émerveillement ont des niveaux de tissus de l'interleukine-6 (protéines inflammatoires associées au risque de

maladie cardiaque) plus bas que les autres. De plus, l'émerveillement a mieux prédit ces niveaux de tissus comparé à la joie, le contentement ou encore l'amusement.

Enfin, vous adonner à l'art de l'émerveillement peut vous aider à faire face au stress en favorisant la curiosité et l'exploration plutôt que le retrait et l'isolement.

Par le biais d'une série de cinq études, l'équipe de recherche dirigée par Paul Piff, professeur assistant de psychologie et de comportement social à l'université de Californie à Irvine, a testé l'hypothèse que l'émerveillement peut entraîner une « *réduction de l'individualité et de l'apitoiement sur soi et renforce un comportement pro social* ».

« *Ce qui nous fait sentir petit nous grandit* »

Ces études ont confirmé que les personnes qui ont développé l'art de s'émerveiller font preuve de plus de générosité, d'éthique dans la prise de décision et d'altruisme. Les effets de l'émerveillement et de l'admiration peuvent être partiellement expliqués par une perception de la petitesse de soi. Elle aide les individus à se situer dans un contexte social plus large et renforce le sentiment de collectivité. Ce qui explique le renforcement de leur comportement pro social qu'un environnement naturel propice peut encore accentuer.

Enfin, comme le rappelle Bernadette Lecerf-Thomas, l'émerveillement est un facilitateur de la mémorisation.

LE TEXTE

La collaboration avec Suzanne pour la dernière création de la compagnie, *Charlie*, m'a semblé si nourrissante et riche d'enseignements que j'ai eu envie de renouveler la collaboration avec elle, comme avec le reste de l'équipe d'ailleurs.

Encore une fois, cette commande d'écriture est truffée de défis : celui de partir du mythe d'*Alice*, celui de ne faire que des voix off, celui d'aborder un propos délicat. Mais je me sens rassurée aux côtés de Suzanne, je sais que nous saurons nous comprendre. J'ai une entière confiance en son écriture et son regard. Je sais que dans cette version d'*Alice* les personnages ne seront pas que des créatures douces et bienveillantes et auront des choses à dire sur notre monde. Suzanne, qui réfléchit depuis longtemps à ce que nous pouvons aborder avec les enfants et comment nous pouvons le faire, me semble être la bonne personne pour accompagner ce nouveau projet.

LE SON

LES VOIX OFF

Dès le début du projet, j'ai eu envie qu'il n'y ait aucune parole au plateau, laissant ainsi toute la place aux images. Il n'y aura alors que des voix off.

Ces voix seront spatialisées : la voix de la narration et celle de la voix intérieure d'Alice viendront de la salle, venant ainsi chuchoter à l'oreille des spectateurs.

Les voix des dialogues entre Alice et les autres personnages viendront du plateau, même si toujours enregistrées.

La voix d'Alice sera dite par une enfant (Nous aurons alors une enfant qui parle aux enfants), les autres personnages et la narration par des comédiens de la région, tous ayant une voix particulière et un certain potentiel de folie dans le jeu.

Ce parti pris assez radical va nous éloigner du théâtre et nous emmener vers une forme hybride entre mouvement, arts visuel et sonore.

LA MUSIQUE

Pour ce qui est de la musique, je souhaite mêler de la musique électro, sous forme de nappe, mais apportant parfois du rythme et une musique plus organique, comme de la contrebasse ou du violoncelle jouant sur le sensible. J'ai envie d'une musique douce mais grinçante, sombre mais pleine de surprises empreintes de folie. Des bruitages et les voix enregistrées viendront ponctuer ou se frotter à l'ambiance générale.

MARIONNETTES, COSTUMES ET MASQUES

LA MANIPULATION

Les trois marionnettistes manipuleront les marionnettes d'Alice et des autres personnages et incarneront les personnages masqués qui seront sur son chemin initiatique.

Elles installeront et désinstalleront aussi les décors à vue, pour chacune des scènes. Le fait qu'elles soient à vue va forcément induire une certaine chorégraphie des corps.

ALICE

Alice, scolaire et bien élevée, est courageuse et impertinente. Elle porte un regard critique sur le monde des adultes et demande entre autres : pourquoi faudrait-il qu'il y ait une morale à tout ? Elle nous amène aussi à nous interroger sur ce qu'est la normalité.

Alice sera marionnettes. Ces marionnettes seront les seules « réalistes ». À taille humaine au début (environ 1m40), nous saurons jouer des différents changements d'échelle : selon les scènes elle pourra passer de 6 cm à 2m75, nous amenant à nous questionner sur comment faire pour la manipuler à vue ?

LES ANIMAUX ANTHROPOMORPHES

De même que le personnage d'Alice, je veux que les autres personnages soient actuels, avec une tenue et une attitude d'aujourd'hui.

Ces personnages ne seront pas toujours de charmantes créatures, rassurantes et enveloppantes. Elles symbolisent une série d'épreuves qu'Alice aura à dépasser pour entrer dans l'adolescence et accéder à une certaine autonomie. Parfois figures de l'étrange, de ce qui nous échappe et nous surprend, ces créatures la menacent. Parfois ce sont des figures tyranniques paternelles avec qui elle entre en confrontation et sur qui elle finit par l'emporter en grandissant, pleine de confiance en elle.

Ces personnages, souvent animaux chez Lewis Carroll, revêtent tous un caractère d'humain, c'est pourquoi je les veux anthropomorphes. Seuls la Duchesse et le Chapelier, « humains », seront joués par les comédiennes masquées.

LA SCÉNOGRAPHIE

LE DÉCOR

Un espace de 3m sur 3m au centre de la scène sera dédié à l'histoire d'Alice : images maîtrisées, couleurs et lumières impeccables.

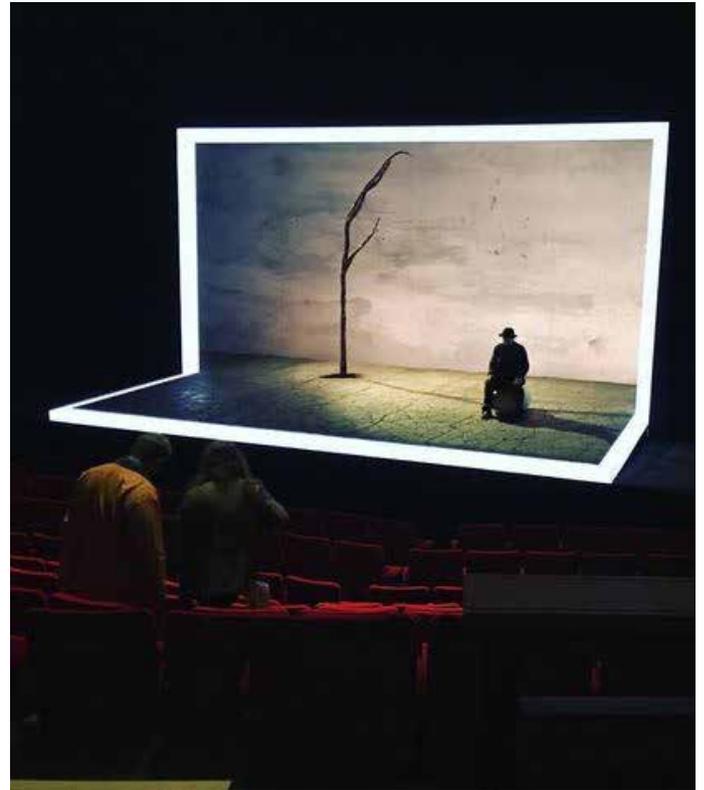
L'espace tout autour sera celui des coulisses, de l'envers du décor. Un espace silencieux, assez sombre, d'où l'on fabrique les images. Nous pourrons voir toutes les machineries nécessaires pour fabriquer les images de notre *Alice*, ainsi que celles qui la manipulent, qui installent/désinstallent les décors.

Si l'histoire d'Alice est mise en valeur par la scénographie, nous verrons aussi comment elle infuse et prend sa source dans la vie de tous les jours.

LA LUMIERE

Deux espaces bien distincts (celui de l'histoire d'Alice et celui des coulisses), auront un traitement par les lumières très différent.

- Espace de l'histoire d'Alice sur le plateau central : lumières qui viennent participer aux tableaux aux couleurs contrastées.
- Espace des coulisses tout autour : les lumières renforcent l'idée du hors cadre. Elles seront ponctuelles, discrètes et peu colorées.

PLANNING

(EN COURS)

DÉBUT 2022

Premières synthèses écrites, constitution de l'équipe

PRINTEMPS 2022

Début de la production, écriture, premiers labos de recherche au plateau

SAISON 2022/23

Dramaturgie , construction marionnettes et décors, quelques labos pour valider prototypes et idées dramaturgiques

SAISON 2023/24

Résidences et sortie au printemps, au milieu des pâquerettes

Labos

De avril 2022 à juin 2023

environ 7 labos de deux jours au Château du Faget (31)

2023

Du 4 au 10 septembre: ?

Du 16 au 22 octobre: ?

Du 30 octobre au 3 novembre: au KIWI, Ramonville (31)

Du 4 au 10 décembre ou du 11 au 17 décembre : ?

2024

Du 4 au 19 janvier : Au Périscope, Nîmes (30)

Du 5 au 25 février (sur 2 semaines) : ?

Du 1 au 17 mars : ?

Du 18 au 20 mars : Au Petit Théâtre St Exupère/Odyssud

Premières du 21 au 23 mars 2024, au Petit Théâtre St Exupère/Odyssud (5 représentations)

PREMIERS ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Public visé JP, à partir de 8 ans

Temps du spectacle 1h

Plateau nécessaire 8m/6m

Temps de montage 2 services

Equipe en tournée 3 marionnettistes et un régisseur (+ la metteure en scène sur la première année d'exploitation).

Spectacle pour salles équipées, avec possibilité d'une adaptation pour lieux non dédiés.

LA COMPAGNIE

LE BRUIT DES COULEURS
(2005)

ET LES NUAGES
DORMENT SUR MES
PAUPIÈRES
(2007)

TOUCHE À TOUILLE
(2008)

AINSI VA L'AILLEURS
(2011)

GRANDS PETITS
DÉPARTS
(2014)

La Compagnie est constituée d'une équipe de comédiennes, costumière, graphiste, musicienne, marionnettistes, régisseurs et personnel administratif qui accompagne les différents projets initiés par Magali Frumin depuis 2003. Elle crée de nombreux spectacles principalement à destination des enfants plus ou moins jeunes, mais également des adultes.

Les voyageurs immobiles proposent à tous un voyage pour l'imaginaire. Il suffit d'un brin de fantaisie, d'une goutte de sensibilité et d'un soupçon de curiosité pour entrer dans ces univers biscornus mêlant poésie des images et des sons.

Après avoir invité les tout-petits dès 6 mois à voyager dans un décor tout en tissus avec *Petite chimère*, la compagnie est délicieusement sortie de sa zone de confort avec le spectacle *Charlie*.

PETITE CHIMÈRE
(2016)

CHARLIE
(2021)

CONTACT

Les voyageurs immobiles
25 rue des Nobles 31 460 Le Faget

PRODUCTION/DIFFUSION

Stéphane Barel
06 95 03 15 56
voyageursimmobiles@gmail.com
(à nouveau joignable à partir de Mai 2023)

RÉFÉRENCE ARTISTIQUE

Magali Frumin
06 75 35 11 03
magali.voyageurs@gmail.com

voyageurs-immobiles.com

JANVIER 2023