

La Compagnie Aigle de sable présente

BARBE BLUES

un hymne aux curieuses

Une comédie musicale jeune public à partir de 5 ans

Texte : V. Passot Valentin et M. Vlach, Direction musicale : V. Passot Valentin.
Avec Alexandre Palma Salas, Jodie Ruth Forest et Milena Vlach.

www.aigledesable.com

AIGLE
DE
SABLE

Le spectacle

2

TEXTE : Milena Vlach et Virginie Passot Valentin

MUSIQUE ET DIRECTION MUSICALE : Virginie Passot Valentin

DISTRIBUTION :

Alexandre Palma Salas : La mère, Barbe Bleue/ Cajon, basse et chant

Jodie Ruth Forest : Jozz/ Percussions, chant

Milena Vlach : La soeur, la Clé, la Porte, le Condor/ percussions et chant

MISE EN SCENE : Milena Vlach

CRÉATION LIVE DE LA BANDE SON : Mathieu Denis

COSTUMES ET ACCESSOIRES : Anne Rabaron

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES : Alexandre Palma Salas et Miguel Meirelles

DURÉE DU SPECTACLE : 50 minutes en tout public - Version scolaire : 40 minutes.

BESOINS TECHNIQUES. Nous proposons deux versions du spectacle :

Une « tout terrain », très légère techniquement, destinée à des lieux non dédiés à recevoir des spectacles.

Une « classique », destinée aux salles de spectacle avec les caractéristiques suivantes :
Un plateau de minimum 5m x 4m, idéalement 7m x 5m. Hauteur sous grill minimum 5m.
Prévoir à cour et à jardin deux tables accessoires et deux portants à costumes. Sol noir, plancher ou tapis de danse dans l'idéal.

Période de création : de janvier à juin 2025

Premières représentations : septembre 2025

L'histoire : notre Barbe Bleue 3

La curiosité est une qualité essentielle pour aimer la vie, c'est un moteur pour éveiller son appétit de vivre jusqu'à la fin, pour être attentif à la richesse et la diversité du monde.

Philippe Descola

Prenant le contre-pied de Charles Perrault, pour qui « la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets », notre *Barbe Blues* est un hymne à la curiosité féminine. Nous nous plaçons du point de vue d'une femme : Joséphine, dite « Jozz », l'ultime épouse de Barbe Bleue, qui brise la relation d'emprise où elle est enfermée et trouve la *Clé* de sa liberté grâce à son indomptable curiosité, celle-là même que son monstrueux mari traquait. Et notre Barbe a le blues...

Jozz rêve...

Elle rêve d'une vie vaste comme le ciel, vierge de nuage, une vie en bleu... Comme toutes les oiselles de son âge, elle voudrait prendre son envol, loin du petit nid douillet où elle est confinée entre sa sœur et sa mère, qui jacassent à longueur de journée.

Et voici qu'il se présente à elle, l'Amoureux-Paon, celui par qui tout devient possible. Cet amant à la troublante livrée bleue lui susurre la mélodie du bonheur qu'elle voulait entendre. Il la veut pour épouse... Comment ne pas dire « oui » à cette vie de rêve, cette vie bleue comme l'azur ?

Mais à peine se sont-ils mariés que l'époux s'éclipse. Il laisse Jozz seule maîtresse à bord du château dont il lui a confié les Clés... Et chacune d'elles lui joue sa petite musique qui l'invite à pousser la porte et découvrir ce qui se cache derrière. Un monde insoupçonné s'entrouvre, insondable comme les mille et une chambres que Jozz brûle d'envie d'explorer.

Seule une Clé reste muette. C'est la minuscule Clé d'or qui ouvre la Porte Ultime. L'unique chambre défendue par l'époux. Et Jozz a promis d'être obéissante...

Notes de mise en scène

4

Pour cette réappropriation originale de *Barbe Bleue* sous forme de comédie musicale, nous nous transportons dans le monde des oiseaux. Les costumes et la scénographie évoqueront à leur manière cet univers qui s'est imposé à nous dès l'écriture du texte.

Les interprètes porteront des sortes de kimonos, ces costumes-paysages amples aux motifs et couleurs graphiques inspirés des oiseaux. Tons roux, noir et blanc de l'élégante huppe fasciée pour Joséphine et sa famille, tons moirés bleus du paon pour Barbe Bleue, robe noire et blanche à col blanc pour le Condor... Sur la tête, certains porteront une coiffe en plumes rappelant l'aigrette.

La scénographie : l'espace sera délimité par 6 grandes portes qui pivotent sur elles-mêmes. Peintes sur les deux faces, elles se retourneront au gré des changements de lieux et atmosphères. Ainsi, la forêt du début fera place à la vaste demeure de Barbe Bleue avec son dédale de chambres et de couloirs défendus par les portes. A l'intérieur de celles-ci, des petites ouvertures ménageront des jeux d'apparitions et disparitions pour les personnages.

Nous utiliserons des plumes de différentes tailles et couleurs en jouant sur leur charge symbolique : blanc pour l'innocence, bleu pour le rêve et l'illusion, rouge pour le sang, or pour la richesse... En tas, en pluie, en manteau, les plumes offrent une malléabilité qui nous permettra de dessiner les espaces et métaphoriser des actions.

Nous inspirant du théâtre d'objet, nous avons pris le parti de personnifier la Clef et la Porte, objets hautement symboliques et investis d'un pouvoir magique dans le conte. Nous les verrons chanter, agir, dialoguer avec les personnages « humains » et nous jouerons sur leur matérialité, comme accessoires de jeu, tout autant que sur leur symbolique inépuisable, pour rester dans l'univers du conte, qui mêle naturellement les registres réaliste, merveilleux, fantastique, etc.

La Porte est cruciale dans la symbolique de ce conte. Polysémique, elle matérialise le passage d'un espace à l'autre, l'ouverture/fermeture, le caché/le montré. Elle ouvre la voie à une multiplicité de jeux de scènes, en alternant plusieurs codes : mystérieux, tragique ou burlesque. Les différents interprètes pourront l'incarner au gré de l'histoire.

La Clé, riche d'une multiplicité de sens, symbole d'ouverture, de dévoilement, de pouvoir, de sécurité, de prospérité ... , mais aussi signe en notation musicale offre aussi de grandes possibilités de jeux de scène, onirique, humoristique, musical...

Sur scène, trois comédiens-chanteurs-musiciens interpréteront tous les rôles, y compris la narration, en alternant moments chantés et scènes parlées.

Une bande sonore, produite et enregistrée par un musicien, accompagnera les chanteurs tout en suggérant l'atmosphère, la couleur des scènes et les différents lieux de l'histoire.

La musique

5

Pour nous, la musique est un moyen de raconter l'histoire, au même titre que la narration ou le dialogue. Elle touche, de façon peut-être plus directe que le texte, à l'émotion et peut installer un climat que le jeune public pourra recevoir en soi, sans nécessairement requérir l'intermédiaire du verbe. Nous la concevons comme s'intégrant de façon naturelle au milieu des scènes.

Notre univers musical est d'inspiration folk, où la mélodie est reine, le chant est épuré, et l'instrument acoustique a la part belle. Des influences aussi variées que les Beatles, Alexis HK, Aldebert ou Albin de la Simone ont guidé la composition.

Les voix naturelles, où la distance entre le timbre de la voix parlée et celui de la voix chantée est faible, facilitent l'intelligibilité du texte, a fortiori pour un jeune public. Toutefois, l'utilisation d'effets (boucles, delay, distorsions, réverbération, etc.) servira parfois à la composition d'atmosphères ou décors sonores : le nid, les pièces du château, les escaliers, le ciel...

La musique interviendra sous 3 formes différentes.

Tout d'abord un **thème musical associé aux phases narratives**. La fonction de narrateur pourra être endossée tour à tour par différents interprètes, et le thème musical, rapidement reconnaissable par le public, agira alors comme un signal rendant identifiable le passage au récit.

Ensuite, des **plages de musique instrumentale** habilleront certaines scènes et pourront figurer par exemple la violence de Barbe Bleue déplumant Joséphine, ou la plainte des femmes mortes. Ces parties seront confiées à un musicien poly instrumentiste, qui composera et enregistrera des tableaux sonores. Contrebasse, guitare, percussions, piano, flûte, accordéon, orgue de barbarie... constituent sa palette pour lui permettre de renforcer le propos, ou exprimer ce que les mots ne disent pas.

Et enfin des **chansons** : elles feront progresser la diégèse, comme, par exemple, dans des dialogues chantés. Elles peuvent aussi être l'occasion d'un pas de côté, d'une pause dans la progression narrative, et laisser place à l'introspection, donner voix à l'intériorité des personnages, leurs intentions, leurs espoirs, ou leurs fantasmes, endossant ainsi une fonction proche de celle des monologues dans le théâtre classique.

Actions culturelles

6

Sur l'année scolaire 2024/2025, la Compagnie est accueillie en résidence dans deux établissements scolaires du territoire: l'école Simone Veil de Melun et l'école élémentaire de Montigny sur Loing. Nous y mènerons une pluralité d'ateliers artistiques (lecture, écriture, théâtre et musique) qui aboutiront là des restitutions publiques.

Les ateliers présentés ci-dessous durent entre 45 à 55 minutes. Tous auront pour double fonction de familiariser les publics à une pratique artistique et de les sensibiliser au spectacle. Ils sont animés par les membres de l'équipe artistique de notre compagnie, présentés en P. 7 & 8.

Ateliers Circle Song

La *circle song* a été popularisée par Bobby McFerrin et plus récemment par Jacob Collier. Il s'agit d'improvisations vocales construites autour de la répétition et l'empilement de motifs musicaux simples et rythmés, et reposant sur la coopération d'un groupe entier de participants installés en cercle. On commence par faire tourner une boucle dans les basses, puis dans les médiums et dans les aigus, et l'on empile ainsi les couches jusqu'à composer une pièce polyphonique. Aucune compétence musicale préalable n'est requise. Des percussions corporelles (claquer des doigts, piétiner en rythme, taper dans les mains, sur les cuisses, le sternum, etc.) peuvent s'ajouter à la ronde. Au début de la séance, les motifs musicaux peuvent être lancés par l'animateur, puis les participants peuvent faire des propositions et, une fois les boucles bien installées, être accompagnés vers l'improvisation de variations.

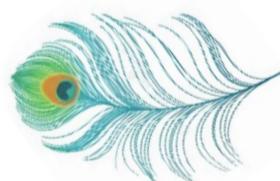
Ateliers conte et théâtre

A partir de l'écoute d'un conte, nous invitons les participants à prendre appui sur les émotions que l'histoire aura suscité en eux et s'engager dans une improvisation théâtrale. Celle-ci pourra rester fidèle à l'histoire contée, ou s'en dégager totalement pour laisser libre cours à la créativité des participants.

A l'issue de ces ateliers, nous montons des petites séquences jouées par petits groupes devant l'ensemble des participants.

Ateliers chorale

Travail choral sur certains morceaux du spectacle, adaptés pour des voix d'enfants. Ils pourront ainsi chanter « Je rêve en bleu » ou « Prière à la lune ».

L'équipe

7

Virginie Passot Valentin

Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégée et docteure en linguistique anglaise, Virginie Passot-Valentin est Maîtresse de conférence à Sorbonne Université.

Elle reçoit une formation musicale classique au conservatoire de Garches, où elle étudie le solfège, le piano, puis le clavecin.

Bercée, enfant et adolescente, par les Beatles, Joni Mitchell et Simon and Garfunkel, elle apprend la guitare et commence à écrire des chansons. Plus tard, la maternité lui inspire la composition et l'écriture de chansons originales pour enfants. Elle crée ainsi *Je m'appelle Mélodie* en 2022, spectacle jeune public, où elle partage la scène avec Mathieu Denis à la contrebasse.

Pour *Le Plus grand puzzle du monde*, projet pluridisciplinaire emmené par William Herremy et Catherine Lecor, elle est, aux côtés d'autres auteurs tels que Daniel Picouly, Marie Nimier ou Jean-Christophe Seznec, l'auteure d'un monologue ayant fait l'objet d'une représentation en 2023 à la Manekine. En 2023 débute sa première collaboration avec la Cie Aigle de Sable, avec la composition d'un air à 6 voix d'inspiration baroque pour *Sylva, ou la piste interdite* de Julien Marcland.

Alexandre Palma Salas

Musicien, comédien et créateur lumières. Il a fondé la Compagnie Aigle de Sable avec Milena Vlach, dont ils partagent tous deux la co direction.

Diplômé de la Spitch Perfect Academy en C.V.T. (Complete Vocal Technique), une méthode créée par Cathrine Sadolin reposant sur des « modes » (neutral, curbing, edge et overdrive), des « recettes vocales » qui ne sont pas basées uniquement sur la physiologie mais aussi sur l'acoustique.

D'origine péruvienne, il a appris à jouer du cajon peruano (percussion péruvienne) à Lima avec les frères Ballumbrosio. Depuis sa jeunesse, il joue également de la guitare basse, pour laquelle il se perfectionne à Paris auprès de Eric Sindorf.

Il s'est formé au Théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes, où il a commencé par le métier de régisseur lumières, avant de monter sur les planches de devenir chef de troupe. Au cours des dix années passées au sein de ce théâtre, il a interprété des rôles tels que de Iago dans *Othello*, Argan dans *Le Malade Imaginaire*, Leonardo dans *Noces de Sang*, Colvera dans *Torquemada*, Orgon dans *Tartuffe*, le Baron de Blancheville dans *Bois-Caiman*... Enfin, il a assisté le directeur, Antonio Diaz-Florian, sur la direction et la gestion du théâtre.

Depuis 2007, il se consacre à la direction artistique et technique de l'Aigle de Sable. Il a animé des ateliers théâtre pour les détenus du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (77), puis pour la municipalité d' Othis (77) avec des groupes de comédiens amateurs (adolescents et adultes).

Passionné depuis de nombreuses années par le théâtre baroque, il travaille également avec la Compagnie Fabrique à Théâtre, sous la direction de Jean-Denis Monory (*Les Femmes Savantes*).

L'équipe (2)

8

Milena Vlach

Metteuse en scène, auteure et comédienne.

Co directrice de la Compagnie Aigle de Sable, elle met en scène une dizaine de spectacle pour professionnels et amateurs.

Elle s'est formée au chant lyrique à Paris au Conservatoire du 11ème arrondissement et poursuivi en cours particuliers depuis une dizaine d'années.

En tant qu'auteure, elle écrit les dialogues du spectacle *Je me sers d'animaux pour instruire les hommes*, d'après les Fables de La Fontaine; *La formidable histoire du dragon qui avait capturé la pluie*, inspiré par le récit de Fabienne Verdier *Passagère du silence*, ainsi qu'une conférence-spectacle sur les apports du théâtre italien chez

Molière : *Commedia 9 CH*.

Elle débute sur les planches au Théâtre de l'Épée de Bois et joue sous la direction d'Antonio Diaz-Florian des rôles du répertoire classique : Molière, Shakespeare... et contemporain : Lorca, Diaz-Florian.

Elle s'est consacrée également à l'enseignement du théâtre entre 2004 et 2011 au sein du Théâtre Gérard Philipe de Meaux, où elle a donné des cours pour adultes et adolescents.

Elle vient d'achever une formation de médiatrice artistique en relation d'aide à l'INECAT Paris, dans le but de pouvoir accompagner des publics fragilisés, exclus ou handicapés.

Jodie Ruth Forest

Comédienne, chanteuse.

Jodie est comédienne et chanteuse. Elle pratique de multiples disciplines artistiques (danse contemporaine, claquettes, mise en scène, écriture...) et est animée par un désir fort de transmettre sa vision du monde, entre engagement et sensibilité.

Elle joue pour le cinéma (*Nouvelle Vague* de Richard Linklater - sortie prévue en 2025), la télévision (*Plus Belle la Vie*, *The New Look*), dans des spectacles musicaux (*Il était un Bois*, *L'Histoire du Soldat*, *Sister Act*), des pièces de théâtre (*Variations Amoureuses*, *La Voix des Femmes*), et des courts et moyens métrages.

Elle est également à l'origine du groupe JOIE, pour lequel elle est la chanteuse et parolière, et a créé sa compagnie de théâtre, Forêt des Murmures, qui joue des spectacles en pleine nature. En prolongement de ses projets artistiques, elle donne régulièrement des ateliers théâtre en milieu hospitalier avec l'association Tournesol, et à des enfants avec la Compagnie les Arlequins.

La Compagnie

9

La Compagnie Aigle de Sable est implantée en Seine et Marne.

Notre équipe œuvre depuis maintenant 17 ans en veillant à se renouveler d'un spectacle à l'autre*.

C'est pourquoi nous explorons des formes et des thématiques différentes : textes classiques, auteurs contemporains, contes, théâtre d'objet, marionnettes, théâtre masqué, théâtre baroque, théâtre immersif en forêt, spectacle musical... Nous alternons créations jeune public et tout public, pour rester en lien avec l'enfance, cette part si précieuse de nous mêmes.

Nous travaillons avec le souci que nos créations, corrélées à nos actions culturelles, puissent créer du lien : entre les générations, entre les habitants d'un même territoire, entre les gens et leur environnement. Mais aussi du lien à soi même, avec ses souvenirs, ses désirs, ses rêves enfouis.

Nous intervenons régulièrement en milieu scolaire pour animer des ateliers de sensibilisation au théâtre, dans différents établissements du territoire (Melun, Veneux les Sablons, Thomery, Montigny-sur-Loing, Fontainebleau, Saint Pierre lès Nemours...)

***2007** : *Sganarelle ou le Cocu imaginaire* de Molière ;

2009 : *Je me sers d'animaux pour instruire les hommes*, (création en musique autour des Fables de La Fontaine) ; **2011** : *Don Juan* de Molière ; **2012** : *La Belle et la Bête* (adaptation du conte par Eleonora Rossi) ; **2014** : *Rallumer tous les soleils : Jaurès ou la nécessité du combat* de J. Pellissier ; **2016** : *La formidable histoire du Dragon qui avait capturé la Pluie* de Milena Vlach ; **2020** : *Le Cocu imaginaire* de Molière en version baroque et co mis en scène avec Jean-Denis Monory ; **2023** : *Sylva, ou la Piste interdite* (spectacle immersif en forêt) de J. Marcland ; **2025** : *Barbe Blues, un hymne aux curieuses* (comédie musicale) de Milena Vlach et Virginie Passot Valentin.

Compagnie Aigle de Sable (association Loi 1901)

30B rue de la paroisse - 77300 Fontainebleau

06.63.51.60.26

Présidente : Muriel Malfroy Delage muriel.delage@neuf.fr

Direction : Alexandre Palma Salas et Milena Vlach

administration.aigledesable@gmail.com

www.aigledesable.com