

AMELIE - LES - CRAYONS

La Bergère aux mains bleues

LE LIVRE, L'HISTOIRE

La Bergère aux mains bleues est d'abord un livre/disque sorti fin 2020 chez Hachette Jeunesse. L'histoire a été écrite par Pierre-Luc Granjon et Amélie -les-crayons. Amélie a également écrit les chansons du disque et Samuel Ribeyron, son ami d'enfance (qui a dessiné les pochettes de tous ses albums !) a réalisé toutes les illustrations. Le livre a été couronné du Grand Prix Charles Cros Jeunesse 2020.

L'histoire débute sur une petite île paisible : comme chaque année l'été venu, Kelen le pêcheur prend la mer en laissant sa femme Madalen et leurs deux enfants, la petite Erel et son grand frère Gael. Ils habitent sur une île, en haut de la colline surplombant un charmant petit village de pêcheurs, avec tous leurs moutons. Oui, car Madalen est

bergère ! Un jour, les enfants partent pêcher à proximité de la côte, et Gael sort de l'eau un poisson étrange qui semble avoir une emprise sur le garçon. Pour le libérer, Madalen prend une décision qui va changer le cours de leur vie et de celle de tous les habitants du village... Une grande aventure commence !

LE SPECTACLE

Accompagnée sur scène de Stéphane Le Tallec, musicien, chanteur, comédien aux multiples facettes, Amélie-les-crayons vient nous conter la merveilleuse histoire de **La Bergère aux Mains Bleues** : l'aventure fantastique de Madalen, ses deux enfants et leur troupeau de moutons bavards, en route pour une épopée qui va changer leur vie à jamais !

Alliant le conte, la comédie musicale, la chanson et la poésie, ce spectacle saura toucher et rassembler tous les cœurs d'enfants. En vivant cette aventure avec les musiciens sur scène et les personnages de l'histoire, le public devra participer, donner de la voix, comme souvent dans les spectacles d'Amélie, pour qu'ensemble, avec trois brins de laine, ils puissent

réchauffer les cœurs du monde entier. Articulé autour de onze chansons parfois chorégraphiées, drôle, émouvant, rocambolique, jubilatoire, dans une imagerie faite de vraie laine, avec un piano-bateau qui brille et largue les amarres : ce spectacle est à vivre et à partager...

A M É L I E - L E S - C R A Y O N S

Amélie est apparue sur la scène chanson en 2000 à Lyon avec son drôle de nom, hommage à Bourvil. Dès son tout premier disque « Le Chant des Coquelicots » en 2002, elle a à cœur de « mettre en scène » ses concerts : une scénographie y est toujours présente, un décor, même minime, des costumes, une imagerie, un travail sur la lumière.

Depuis 2002 Amélie a sorti 4 albums studio, 2 DVDs, 1 album live, 1 album d'inédits et reprises et La Bergère, un livre/disque. Elle a acquis au fil de ces 22 dernières années une réputation scénique sur toute la France mais également en Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse, Québec, Finlande où ses spectacles ont été présentés.

Elle a reçu de nombreux prix pour ses albums et spectacles :

- ffff Télérama pour les albums La Porte Plume (2007) et Jusqu'à la Mer (2012)
- le Prix Francis Lemarque 2010 décerné par la SACEM
- Le prix Best European Album 2009 pour La Porte Plume, JPF Music Awards, Indianapolis, USA
- le Grand Prix Charles Cros 2007 pour l'album La Porte Plume
- la Sélection FAIR 2006
- le Prix Chanson de Charleroi 2005, Belgique
- le Prix Felix Leclerc 2005, Montréal, Canada
- les Prix du Jury et du Public festival Alors Chante Montauban 2005
- le Prix Femmes en Action 2004 de la Ville de Lyon
- le Grand Prix Charles Cros 2020 Jeunesse pour La Bergère aux Mains Bleues

La Bergère aux mains bleues est son premier spectacle alliant chanson, conte, théâtre et musique.

S T E P H A N E L E T A L L E C

Stéphane vient de la musique folk. Vous le verrez sur scène jouer de la guitare mais également des différentes flutes Irlandaises : la low whistle (longue, en bois, au son chaud et bas) et la tin whistle (courte, en métal au son haut et clinquant).

Après des débuts en tant que batteur, puis trois années de guitare en école de jazz, c'est en tant que flûtiste qu'il commence sa carrière de musicien professionnel. L'éclectisme des instruments joués se retrouve dans la variété des styles qu'il aborde. Du Dub au sein du Tcha-k-fédérateur, à la fusion avec les Freedom For King Kong, de l'électro-world en compagnie de Zencool, mais aussi de la musique jeune public avec Gilles Thoraval et des interventions sur le CD de Mam Goudig ou bien encore Michel Tonnerre. Après quinze

années de concert, sa passion pour la musique live et le « matiérage » sonore l'amènent à créer en partenariat avec Jean Quiclet « Souvent la poésie m'emmerde », suite logique d'une expérience de comédien guitariste pour le spectacle « Le petit Phil rouge » de la Jo Coop Compagnie. Compagnie pour laquelle il a aussi été l'interprète du spectacle « Jean-Pierre et le loup ».

A noté aussi sa participation en tant que comédien guitariste avec la compagnie On t'a vu sur la pointe pour le spectacle « Chicanes ».

D I S T R I B U T I O N

Amélie-les-crayons : chant, texte, piano, percussions

Stéphane Le Tallec : guitares, flutes, chant, texte

Adaptation et mise en scène : Bruno Cariou

Scénographie : Kristelle Paré

Création Lumière : Pierre-Emmanuel Faure

Son : Niko Matagrín

Une production Neômmé avec L'Arthémuse (Briec), La Bouche d'Air (Nantes), Athéna (Auray), La Vigie (La Trinité sur Mer), Le Théâtre de Verre (Châteaubriant), Bleu Pluriel (Trégueux).

Avec l'aide du Centre National pour la Musique.

A partir de 6 ans.

Durée : 00h55 (en jeune public) 1h15 en tout public

LA BERGERE AUX MAINS BLEUES

NOTES DE PRESSE

“Un conte intemporel et actuel”

LE PROGRÈS

“Un projet à la poésie envoûtante, une ode à la liberté, au courage et à l’amour.”

FRANCOFANS

“Original et envoûtant, véritable ode à l’amour et à la liberté”

ZOO LE MAG

“Une histoire qui séduira petits et grands”

LE DAUPHINE

“Du film d’aventure à la comédie musicale Broadway en passant par des duos très émouvants”

ACTU.FR

Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros, ceux qui l’ont acheté par avance l’adorent !”

OUEST FRANCE

“Une heure d’évasion qui permet de voir le monde autrement et de réchauffer les cœurs”

FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE

“Plein de poésie, un hymne à l’amitié et la solidarité”

LA CLIOTHÈQUE

“Un conte atypique et envoûtant”

AU FIL DES PLUMES

"C'est tout simplement magnifique !"

France 3 Bretagne

"Un conte doux comme un souvenir d'enfance, pour petits et grands. Un antidote contre toute la grisaille environnante. Un beau moment à partager en famille."

L'ANTRE DE LA NONNE

"Une grande délicatesse, et beaucoup de poésie !"

AZIQUILIT

"Enorme coup de cœur pour un album absolument génial !"

Les Sandales d'Empédocle

"Absolument indispensable !"

KHimaira

LES THEMES

Une fable écologique : utiliser les ressources naturelles à bon escient

L'histoire de la Bergère se déroule au fil des saisons. Kelen, le mari de Madalen est pêcheur.

LA PECHE est donc souvent évoquée, le départ des marins en mer, et l'attente de leurs femmes pendant ces longs mois de pêche. Il est aussi évoqué dans l'histoire la conséquence directe de la présence maléfique du Poisson d'Argent en haute mer : les pêcheurs n'osent plus s'y aventurer, la pêche décline et les villageois commencent à quitter le village et apprendre d'autres métiers.

On pourra y voir, en parallèle, une critique de la pêche intensive (le poisson d'Argent devenant le symbole de l'Argent roi) qui vide les océans et divisent les gens.

LA LAINE est bien sûr l'élément central de l'histoire. Les moutons, même s'ils râlent beaucoup, deviennent rapidement LA solution, imaginée par la petite Erel, puis copié plus tard par son frère Gaël, pour palier au mal contracté par sa mère et amener du chaud là où le froid s'était installé. Les différents thèmes liés à la laine pourront être évoqués : l'élevage des moutons d'abord, puis la tonte, le cardage, le nettoyage puis le filage, le tissage, le tricot.

Différents ateliers pourront être imaginés pour montrer le processus de fabrication d'une écharpe de laine.

LA MUSIQUE bien sûr est le second moyen de tisser des liens. Que ce soit l'incursion répétées de petites musiques instrumentales traditionnelles, ou les chansons elles-mêmes qui font le lien entre les moments de transition ou de métamorphose des personnages. Le poids du piano ou des guitares « traitées » sera souvent opposé à la simplicité des percussions 'folk' ou des flutes irlandaises. Pour faire le lien, on joue avec ce qu'on trouve : un washboard, initialement une planche à laver, un bout de bois qui devient une flûte, un collier de coquillages qui devient percussion, un tambour en peau de vache.

Pour s'attaquer au fantastique par contre, pour « faire le poids », des instruments plus complexes : guitare et effets électroniques, piano ou orgue, pour un son plus ample, plus puissant.

Une histoire d'amour et de solidarité : tisser un lien

LA SOLIDARITE est également très présente dans l'histoire : celle de la Famille bien sûr, mais aussi une idée du bien commun : je ne règle pas que MON problème, j'élargis mon aide pour qu'elle profite aux autres. Finalement, Madalen gardera ses mains froides mais reprendra la mer pour aller aider de nouvelles victimes du froid dans d'autres contrées.

De même, Gaël, au lieu de combattre ou rejeter le Poisson (ce qui lui aurait amené les mêmes mains bleues que sa mère) choisi de l'aider, de l'apaiser. Une idée de la diplomatie et, comme pour le tissage, de chercher une solution plutôt que de fermer la porte.

La symbolique du lien sera à son paroxysme lorsque, pour retrouver le Poisson et son fils, Madalen et Erel suivront, en le retricotant à travers l'océan, le fil de laine du chandail avalé par le poisson.

L'écharpe aussi, celle tricotée tant bien que mal autour du cœur du monstre sera le nouveau lien d'accord entre la bête et les hommes.

L'IMAGERIE

LA LAINE

Deux directions conjointes avaient été définies lors de la création de la scénographie du spectacle : l'omniprésence de la laine, comme matière, mais aussi comme environnement et décor. Et le fantastique : le gigantisme du poisson, ses pouvoirs maléfiques, le voyage en mer.

KRISTELLE PARE est la scénographe qui a inventé le « vortex » de fond de scène et l'installation des vagues en laine et du sol. Tous les éléments de décor sont en laine véritable. Le Vortex est composé d'amas de laine cousus les uns après les autres pour obtenir une figure à la fois organique – évoquant des veines, des nervures d'arbres, ou même l'intérieur (les entrailles) du Poisson, voire le poisson lui-même – et plus naturel (une forêt, un mur de laine, un ciel troublé)

Au sol, deux espaces : un espace fait de laine en vrac, blanc, et une zone verte évoquant tantôt la prairie, tantôt la mer. Ils séparent symboliquement, et physiquement les deux mondes : le monde concret du réel, la nature, verte, bleue, stable. Et le monde fantastique : laine, neige, écume ? La rencontre des deux mondes se fait au centre, souvent par le biais du piano qui pourra être un rempart, une forteresse ou un bateau.

LE FANTASTIQUE

On retrouve dans la Bergère aux Mains Bleues quelques images fantastiques que les enfants reconnaîtront peut-être : le ventre de la baleine de PINNOCHIO où la marionnette retrouvera son père, comme Gaël ici. On pensera à MOBY DICK et au mythe de JONAS également.

On retrouvera aussi des similitudes entre l'Anneau (du Seigneur des Anneaux, ou l'Anneau du Nibelung de Wagner) et le Poisson qui transforme le garçon, en devenant indispensable et prenant possession de lui.

On pense aussi au fil d'Ariane et au labyrinthe du Minotaure, et pourquoi pas au Petit Poucet.

On retrouvera alors les thèmes de l'obsession, de l'addiction même, qui ne sont pas étrangers aux enfants actuels, notamment via l'omniprésence d'un flux de données sur les réseaux sociaux.

LA NARRATION : la rencontre des trois mondes

Là où les deux thèmes vont se rencontrer c'est dans le troisième monde : celui du spectacle lui-même. Sur scène, Amélie et Stéphane deviennent nos conteurs tout en restant leurs propres conteurs à eux-mêmes : ils découvrent l'histoire en même temps que nous.

Au fil de l'aventure, le monde de l'histoire s'empare d'eux petit à petit, et de nous aussi. Amélie a soudain froid, ou s'inquiète pour un personnage, ou cherche une solution à un problème interne à l'histoire. Stéphane, même s'il reste plus distant et « philosophe » est lui aussi pris par l'histoire, notamment lors de l'apparition du monstre où il appelle Amélie à revenir à l'histoire !

C'est après la disparition de Gaël que nos deux conteurs décident d'inventer la suite du récit. Puisque c'est un livre, on pourra choisir la fin qu'on veut !! C'est à ce moment-là qu'Amélie, munie d'une simple lampe, entre dans le corps du monstre, le théâtre, et y rejoint les spectateurs : les mondes se sont reliés et la résolution peut arriver.

Le retour au monde réel est accompagné de la chanson « DEBOUT », hymne au courage et à la détermination. Il lui sera ajouté en final le titre « AU COIN DU FEU » qui prône la paix et l'entraide universelle.

O U T I L S

Le Conte

Le conte a ceci d'attrayant qu'il permet, sur une forme courte, d'allier réalisme et fantastique en suivant les aventures de personnages qui vont évoluer tout au long de leur voyage à travers diverses épreuves et rebondissements.

Les personnages : Madalen, Erel et Gaël. Mais aussi Kelen (absent) et les moutons.

Quels personnages vont évoluer ? Comment ?

Quelles sont les épreuves endurées par les personnages ?

- histoire un : les mains bleues
- histoire deux : le père disparu

Comment se relie les histoires des différents personnages ? Quel sont les fils de l'histoire ?

Gaël / Le Poisson : obsession, addiction, possession, déséquilibre

Madalen / Le Poisson : défiance, refus, libération, sacrifice

Gaël / Erel : entraide, amour, connivence, apprentissage, humour

Madalen + Gaël + Erel / Kelen : amour, famille, solidarité, force, courage, union

Quels sont les éléments fantastiques ?

Le Poisson, les Mains Bleues, le fil de laine

Pourquoi sont-ils fantastiques ?

Quels sont les éléments réalistes ?

La bergère, les moutons, le village, les enfants, la pêche

Comment sont-ils mis en danger ?

Quels sont les éléments réels ? :

Amélie et Stéphane

Sont-ils vraiment réels ? Ou des personnages d'une pièce de théâtre ?

Quelle est la frontière entre réalité, théâtre, récit et fantastique ?

D'autres parcours initiatiques ?

Quels sont les points communs entre La Bergère aux Mains Bleues et ces histoires ou mythes célèbres ? Pinocchio, Le seigneur des Anneaux, Jonas, Le fil d'Ariane

Autres : les contes de Grimm, Harry Potter

Résolutions dans l'intrigue de La Bergère aux Mains Bleues :

- quelle est la solution trouvée pour les mains bleues de Madalen ?
- comment Madalen et Erel retrouvent-elles le poisson ?
- comment Gaël a-t-il calmé le monstre ?

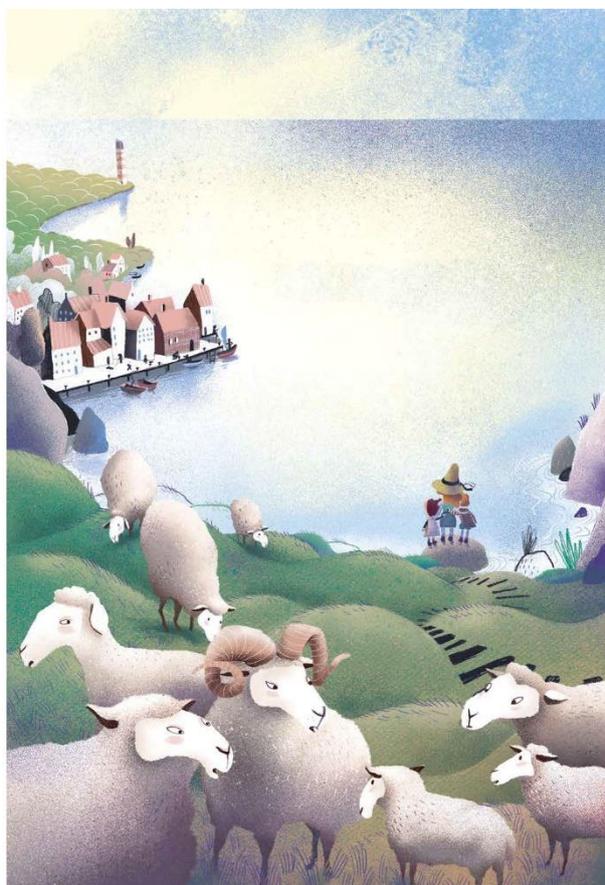
Ateliers/médiation

J'ai toujours aimé faire des projets de médiation en parallèle des tournées, j'en fais depuis le début de ma carrière. Ça me permet de rester éveillée et toujours en relation direct avec le public. Travailler avec des enfants me permet aussi d'avoir accès à nos spectateurs en herbe et à chaque expérience, toutes différentes, j'apprends beaucoup. Par chance, cette bergère nous offre beaucoup de possibilités de rencontrer notre petit public autrement que dans un théâtre !

L'autre grand avantage de la Bergère, c'est qu'il existe ce livre-disque ! Il permet facilement aux enseignants de faire un travail en amont. Après visionnage du spectacle et écoute/lecture du livre, ils ont ce support pour discuter en classe de la façon dont nous avons traité l'histoire sur scène par exemple, des attentes des enfants, de ce qu'ils imaginent eux, et donc de constater qu'il y a autant de façon de mettre en scène qu'il y a de metteur en scène. Donc, même sans atelier, ce travail avec le livre peut enrichir le regard des petits spectateurs.

Aux mains de Madalon, il y a désormais des gants de laine. Malgré quelques points de travers, ils font merveille. Ses mains se réchauffent. Mais dès qu'elle les enlève, le bleu et le froid reviennent. Elle devra toujours les porter.

Les moutons sont contents. Grâce à eux, leur bergère n'a plus les mains froides.
- Oui, enfin, c'est surtout grâce à moi ! Et moi, je me caille le derrière !
- Ne râlons pas, on est presque en été !
- Ah oui, tiens, l'été approche. On aura bientôt la visite de Kelen.
- C'est qui Kelen ?
- Le papa des enfants. C'est lui qu'ils attendent, là-bas, sur le rocher.
- Pourquoi il ne vit pas avec eux ?
- Pff... chaque année c'est la même chose. Il faut tout répéter aux nouveau-nés !

Projet-spectacle sur une partie de l'année

J'ai travaillé avec plusieurs écoles sur des gros projets où nous avons eu la chance de fabriquer chaque fois un objet scénique autour de la bergère. Il s'agissait de projets sur plusieurs mois (entre 4 et 6 mois), où les enfants apprenaient les chansons avec mon aide et celle des enseignants ou de DUMISTES et nous montions un petit spectacle de 30 minutes, joué devant un public (parents, écoles...) Ce genre de projet nécessite bien sûr un budget, un partenaire salle et un certain engagement des enseignants ! Mais ce sont des moments privilégiés qui permettent aux enfants de prendre contact avec l'espace « sacré » de la scène, avec la notion de collectif et de responsabilité par rapport à la production commune, avec l'exigence et aussi la joie de voir naître une création et de la présenter au public ! Et bien d'autres notions ou valeurs que nous traversons grâce à cette forme d'interaction sur un temps assez long.

Si ce genre de projet vous intéresse, il faut prendre contact directement avec nous.

...

D'autres ateliers plus courts et plus faciles sont possibles selon le temps disponible, les emplois du temps des classes, les budgets ...

Ils sont à destination des CE2/CM1/CM2 et 6èmes :

Visite guidée de la scénographie :

L'envers du décor : comment a été fabriqué la toile de fond ? Que recèle le piano bleu ? Comment fonctionne le masque du poisson ? Un petit tour en coulisse pour dévoiler l'envers du décor de la Bergère aux Mains Bleues. Avec un petit échange avec les techniciens son et lumière qui pourront montrer quelques « trucs ». Les artistes qui pourrons aussi échanger sur les instruments ou les objets du plateau.

L'idéal serait que la rencontre se déroule à la suite de la représentation pour que les enfants puissent apprécier le spectacle sans avoir les ficelles en amont et surtout qu'ils puissent désirer des réponses à leurs questions.

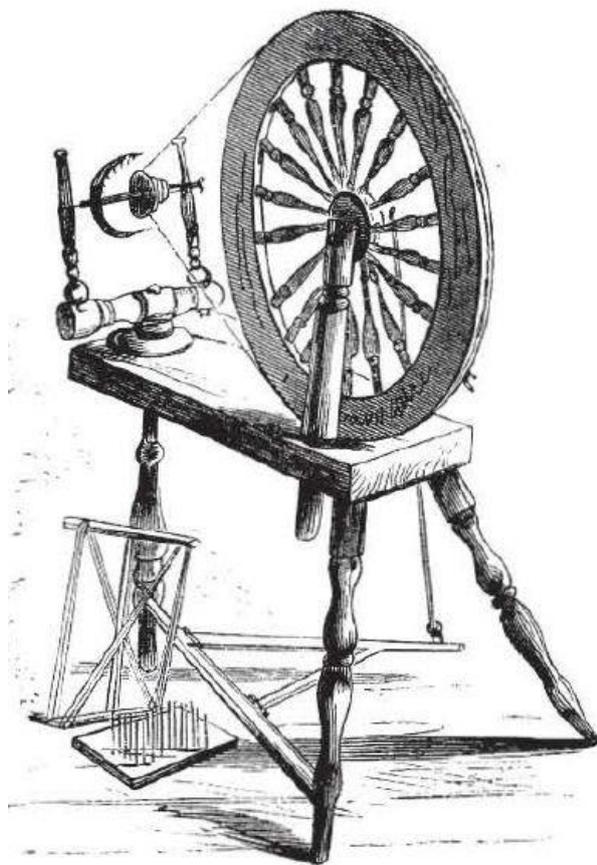
3 classes maximum pour 1h.

Atelier autour de la laine et des moutons :

Nous pouvons échanger sur les différentes étapes d'utilisation de la laine : de l'élevage à la tonte, au filage, au tissage. Nous pouvons aussi montrer l'utilisation d'un rouet ou quelques techniques de tricotage, crochetage, cardage. Avec un petit panel de tout ce qui est possible de faire avec la laine : des pulls à l'isolation en passant par le feutre, les chapeaux, les chaussures, les marteaux du piano, l'habitat tel que la yourte...

Bref, un moment de partage pour rendre hommage à cette matière si extraordinaire et si précieuse. Evoquer la noblesse des matières naturelles en général et aborder peut-être les questions écologiques par le biais de l'utilisation des ressources que nous avons sous la main et que nos aïeux savaient si bien utiliser. Pour faire le lien avec le spectacle, nous pourrions montrer les éléments du décor en laine : le sol, les manchons, le manteau, les différents types d'état de la laine (vrac, en rouleau, tricotée) et la toile de fond, faite en laine cardée et sculptée.

Et pour finir évoquer la place des moutons dans le spectacle et le livre, faire un parallèle avec le chœur antique, la notion de troupeau, et peut-être philosopher sur la condition des moutons, des animaux domestiques et la condition humaine, peut-être évoquer l'écologie et la noblesse des matériaux ?

WHEEL, CARD, AND REEL.

Cet atelier est à destination des classes élémentaires.

Il pourra se dérouler soit à la salle de spectacle, soit dans une salle qui permettrait d'amener un peu de matériel et d'accueillir 2 classes maximum et dure entre 1h30 et 2h.

Atelier de chant ou d'interprétation :

Autour des chansons de La Bergère aux mains bleues. Après un travail en amont sur le livre et les chansons, travail de la voix, un peu de technique vocale et surtout d'interprétation, travail sur le corps et le souffle, la concentration ... Avec comme outil, les chansons de la bergère.

Cet atelier s'adresse à des élèves déjà musiciens, CHAM, écoles de musique ou conservatoire.

La durée et l'âge requis sont à définir ensemble. Mais ça peut être sur 1 journée ou 1 demi-journée, avec des groupes répartis dans le temps, de moins de 10 élèves.

WWW.AMELIELESCRAYONS.COM

Bruno CARIOU | NEOMME

bruno@neomme.com

NEOMME | L'ARTHÉMUSE (BRIEC) | ATHÉNA (AURAY) | LA BOUCHE D'AIR (NANTES) | THÉÂTRE DE VERRE (CHÂTEAUBRIANT)
BLEU PLURIEL (TRÉGUEUX) | LA VIGIE (TRINITE-SUR-MER) PRÉSENTENT

A M É L I E - L E S - C R A Y O N S

 La Bergère
aux mains bleues

UN CONTE MUSICAL FANTASTIQUE POUR TOUS LES CŒURS D'ENFANT

neomme LA BOUCHE D'AIR ATHÉNA LA VIGIE Art bleupluriel Théâtre de Verre

WWW.AMELIELESCRAYONS.COM