

Les Illustres Enfants Juste
présentent

ROUGE

Un conte avec une galette, une poulette et une vielle à roue
deux cuillères, trois cochons, trois accordéons
et un loup...

ROUGE

**D'APRÈS
LE PETIT CHAPERON ROUGE
DE CHARLES PERRAULT**

- **public conseillé**
3- 10 ans et tout public
- **équipe sur scène et en tournée**
2 personnes (ou 3 si régisseur)
- **durée** : 50 min
- **jauge** : 130 environ

DISTRIBUTION

mise en scène

Marjolaine Juste

interprétation

Marjolaine Juste et Benoît Juste

composition et interprétation musicale

Benoît Juste

construction marionnettes

Marjolaine Juste et Cédric Mercier

scénographie et constructions scéniques

Marjolaine Juste

création lumière

Grégory Chervier

illustration

Géraldine Alibeu

Sophie Roze

Marjolaine Juste

contact

Marjolaine Juste

justemarjolaine@gmail.com

www.justemarionnettes.com

06 17 89 40 58

affiche et visuels

Camillevis

graphisme

Carine Baudet

PRODUCTION

« PESTACLE »

association artistique et culturelle

14 sentier de la Ferme

93100 MONTREUIL

association loi 1901

SIRET 423 781277 00029

APE 9001Z

URSSAF 930541739343001011

licences

Ministère de la Culture n°2-1023z

PARTENAIRES

● **MJC d'Herblay**

résidence de huit mois en 2012

● **Maison de l'accordéon**

Rennes (35)

● **atelier Dynamo**

Montreuil-sous-bois (93)

SYNO- PSIS

**Mère-Grand,
sous ses cheveux blancs,
nous conte son histoire
d'antan, car il y a bien
longtemps, elle était le
petit chaperon rouge
quand elle était enfant...**

Rouge est la dernière création de la compagnie "Les Illustres Enfants Juste". Un spectacle tout public, joué par deux comédiens : l'une marionnettiste, l'autre musicien. Dans cette proposition du Petit Chaperon Rouge, c'est la Grand-Mère qui raconte l'histoire ; car il y a bien longtemps, elle était le Petit

Chaperon Rouge, quand elle était enfant...

Ainsi, au fil des mots et des chansons, nous remontons le temps pour retrouver celui des contes de Mère-Grand. Le temps des bourrées à deux temps. Le temps d'une danse et nous voici transportés dans la forêt, au temps où les animaux savaient parler.

La Mère cuit la galette et Mère-Grand raconte l'histoire à ses petits-enfants, frère et sœur sur scène comme dans la vie. Ils jouent, dansent, chantent et manipulent en chœur tous les niveaux d'un conte à plusieurs dimensions.

La sœur aime les histoires, les jeux de mains et de mots. Elle construit sous nos yeux les images et les personnages. Comme "Rouge", le petit chaperon, elle est charmeuse et attendrissante.

Quant au frère, il a faim. Alors pour gagner son pain de musicien, il se métamorphose en un loup affamé qui accélère le tempo pour ne pas louper le dessert. Avec sa queue de pie et son accordéon, il court à travers bois dans une gigue effrénée pour dévorer la grand-mère !

C'est un conte dont on connaît la fin, tragique. Pourtant Mère-Grand est encore là pour nous raconter son histoire. Cette histoire terrible qu'elle vécut enfant. Cette histoire elle la retisse et la dénoue en ouvrant le ventre du loup pour sauver l'enfant qu'elle était il y a bien longtemps. Cette enfant qu'on appelait : Rouge.

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

NOTE D'IN- TENTION

Pourquoi un petit Chaperon Rouge ?

L'ENVIE

Avant tout, naît l'envie. Le désir de faire revivre une grand-mère. Elle était la mère de mon père dans un de ses spectacles. De fait, cette marionnette devient notre grand-mère. Je connaissais sa voix et son accent autoritaire. Je la manipule avec mon frère mais c'est elle qui nous dirige. Je voulais aussi me confronter au conte du Petit Chaperon Rouge. Après avoir étudié de près dans mes années universitaires les différentes versions du Petit Chaperon Rouge dans le cours de Bernadette Bricout, spécialiste de littérature orale, je décidai de m'aventurer dans cette histoire populaire archi connue transmise de bouche à oreille depuis la nuit des temps. Quant à mon frère, il désirait jouer de la vielle à roue, instrument traditionnel (pour lui, chaque nouvelle création implique un nouvel apprentissage). Le son de l'instrument était en parfaite adéquation avec le personnage de notre grand-mère. Nous avons donc mêlé nos envies dans cette dernière création.

LE SENS

Et puis, on s'attache à donner du sens à ce que l'on fait.

Nous sommes frère et soeur dans la vie, nés de père marionnettiste. Alors nous racontons des histoires de famille dans ce qu'elles ont de plus fusionnelles, de plus étouffantes, de plus drôles, de plus touchantes. Sur le plateau, un frère et une soeur ne se séduisent pas ; ils partagent la scène équitablement et même symétriquement dans les bons moments, et se disputent la place le plus souvent ! Notre jeu emmène le spectateur, à sa plus grande surprise dans quelque chose de vrai.

Les marionnettes, membres familiaux naissent de nos histoires dans un naturel déconcertant. Le ton est dans la dérision parce qu'on prend beaucoup de plaisir à rire de nous-mêmes.

On a kidnappé la grand-mère du Petit Chaperon Rouge pour en faire la doyenne de notre famille. C'est une histoire de transmission, de passation, c'est une petite fille qui part de chez sa mère pour aller voir sa grand-mère. Dans une des versions orales (on en compte pas moins de 360 en France), c'est la petite fille qui mange sa propre grand-mère cuisinée par le loup : une génération en chasse une autre. Nous nous sommes nourris des savoirs d'un père à tendance Gepetto, mais nous questionnons sans cesse les codes traditionnels de la marionnette. La scène est pour nous un espace de jeu infini, on se joue de tout ; des mots, de l'accordéon et du public avec une certaine provocation et beaucoup de tendresse.

ALORS QUEL PARTI PRIS POUR S'APPROPRIER UN DES CONTES LES PLUS CONNUS ?

Dans cette version du Petit Chaperon Rouge, j'ai choisi de changer une seule donnée de l'histoire : la grand-mère est le Petit Chaperon Rouge qui a grandi. Nous voici embarqués dans une drôle de mise en abîme. La Grand-mère remonte le temps pour revivre sa tragique histoire et sauver l'enfant qu'elle était. Une sorte d'enfant intérieur.

L'utilisation de la marionnette était alors primordiale pour faire surgir les personnages de nous-mêmes. Le double point de vue, celui de l'enfant qui vit l'histoire au premier degré et celui de l'adulte qui revit la même histoire longtemps après, est en adéquation avec notre public d'enfants et d'adultes réunis. Ils partagent le même spectacle mais le reçoivent à différents niveaux de lecture.

Avec la marionnette de la grand-mère, nous devenons alors un trio, à l'image de ce conte construit sur le chiffre trois. Nous jouons à être les trois personnages à la fois, des êtres contradictoires et joueurs, des « ni-méchants », « ni-gentils », des partenaires de jeu qui inversent les rôles, des frère et sœur qui se disputent la place et se réconcilient en écrivant une chanson sur un air d'accordéon.

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

PRO- CESSUS

Pour réaliser le spectacle, on emprunte un chemin, un processus de création qui nous est propre. Notre partition se compose de trois écritures : une écriture visuelle, une écriture musicale et une écriture littéraire. Ces trois écritures s'entrelacent et se répondent mais toujours et avant tout au service de l'histoire.

L'ÉCRITURE VISUELLE

Visuellement, je construis des tableaux qui correspondent aux scènes importantes du conte. Pour passer d'un tableau à l'autre, comme tout est à vue (contrainte qui nous autorise à jouer partout), je déconstruis une image pour en faire apparaître une autre. Les mêmes objets sont exploités différemment pour chaque tableau du spectacle.

Les marionnettes ne sont pas des formes plastiques, elles portent l'histoire. Chaque personnage se décline en plusieurs dimensions avec différentes techniques de manipulation. Le Loup, la Grand-mère et le Petit Chaperon Rouge apparaissent tantôt en tout petit (marionnettes à main), ou en plus grand (marionnettes portées quasi taille réelle) pour finir en masque.

Cela crée du rythme, de la diversité et surtout du sens. Lors de la scène du lit, le très grand méchant loup va manger la toute petite marionnette du chaperon rouge qui se sent très vulnérable et bien peu de chose à ce moment.

L'ÉCRITURE MUSICALE

Toutes les musiques du spectacle sont jouées en direct par des instruments traditionnels et composent aussi l'histoire : 3 accordéons diatoniques de trois tailles différentes, 1 vielle à roue, 1 hulusi, 2 cuillères musicales. Un peu comme les contes qui se transmettent de bouche à oreille, la musique traditionnelle s'apprend sans partition ni conservatoire, mais bel et bien à l'oreille. Chaque instrument est utilisé comme une prolongation d'un personnage. Les marionnettes jouent des instruments de musique et les instruments deviennent des marionnettes. Le soufflet de l'accordéon se déploie tel un ventre affamé, celui d'un loup musicien qui joue comme il respire.

L'ÉCRITURE LITTÉRAIRE

Le texte est mélodique et poétique. J'ai un trop grand respect pour la scène et pour mon public pour utiliser un langage quotidien et bavard. Je cherche la justesse de la rime, la musicalité des phrases, les jeux de mots, les figures de style. Cela nous transporte dans un ailleurs, un autre temps, celui du conte où les animaux savaient parler...

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

EX-TRAITS

Chanson du loup et du petit chaperon

la Grand-mère

Un matin du joli mois de mai

le Loup

Un matin du joli mois de Mai

la Grand-mère

Je marchais toute seule dans la forêt

le Loup

Je rôdais tout seul dans la forêt

la Grand-mère

À la main mon tout petit panier

le Loup

Je cherchais mon petit déjeuner

la Grand-mère

Je portais la galette à Mère-grand

le Loup

Caché sous un buisson je l'attends

la Grand-mère

Derrière moi j'entend des bruissements

le Loup

Mon repas s'approche lentement

la Grand-mère

Une ombre bouge c'est très inquiétant

le Loup

À pas de loup j'arrive au beau moment

la Grand-mère

Monsieur Loup devant moi tout à coup

le Loup

Une gamine remplie de vitamines

la Grand-mère

Il est grand il a des poils partout

le Loup

J'ai faim je me lèche les babines

la Grand-mère

Il demande par quel chemin je vais

Moi je sautille dans la forêt !

la Grand-mère et le Loup

Il demande par quel chemin je vais

Moi je sautille dans la forêt !

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

Chanson de la Galette

Pour préparer cette galette
Enfilez votre tablier
Lisez de près cette recette

Ayez les mains propres et lavées
Versez du lait dans une assiette
Ou plutôt dans un saladier
Fouettez le lait à la fourchette
Et remuez et remuez
Pour préparer cette galette
Ajoutez donc de la farine
Sans grumeaux quand elle est bien faite
Vous savez bien faire la cuisine
Cassez les oeufs d'une poulette
Pour qu'ils deviennent bien crémeux
Fouettez les oeufs à la fourchette
Cassez des oeufs, cassez des oeufs !
Pour préparer cette galette
Vous devez compter jusqu'à trois :

UN ! DEUX ! TROIS !

Arrive Huguette la poulette
Qui pondra trois oeufs à la fois
C'est la plus chouette des poulettes
Picoti picota c'est toi
Un oeuf et puis cot cot codette
Lève la patte et puis s'en va
Pour préparer cette galette
Mettez du beurre n'ayez pas peur
Vous pouvez mettre la plaquette
Avec le beurre tout est meilleur
Veillez malaxer votre pâte
Laissez reposer un quart d'heure
Beurrez le fond d'un plat à tarte
Avec le beurre tout est meilleur
Voilà votre galette est prête
Veillez allumer votre four
Laissez-la cuire dit la recette
La grande aiguille doit faire un tour
Elle est fondante, elle est coquette
Et elle parfume votre four
Elle est croquante elle est parfaite
Parce qu'elle est faite avec amour !!

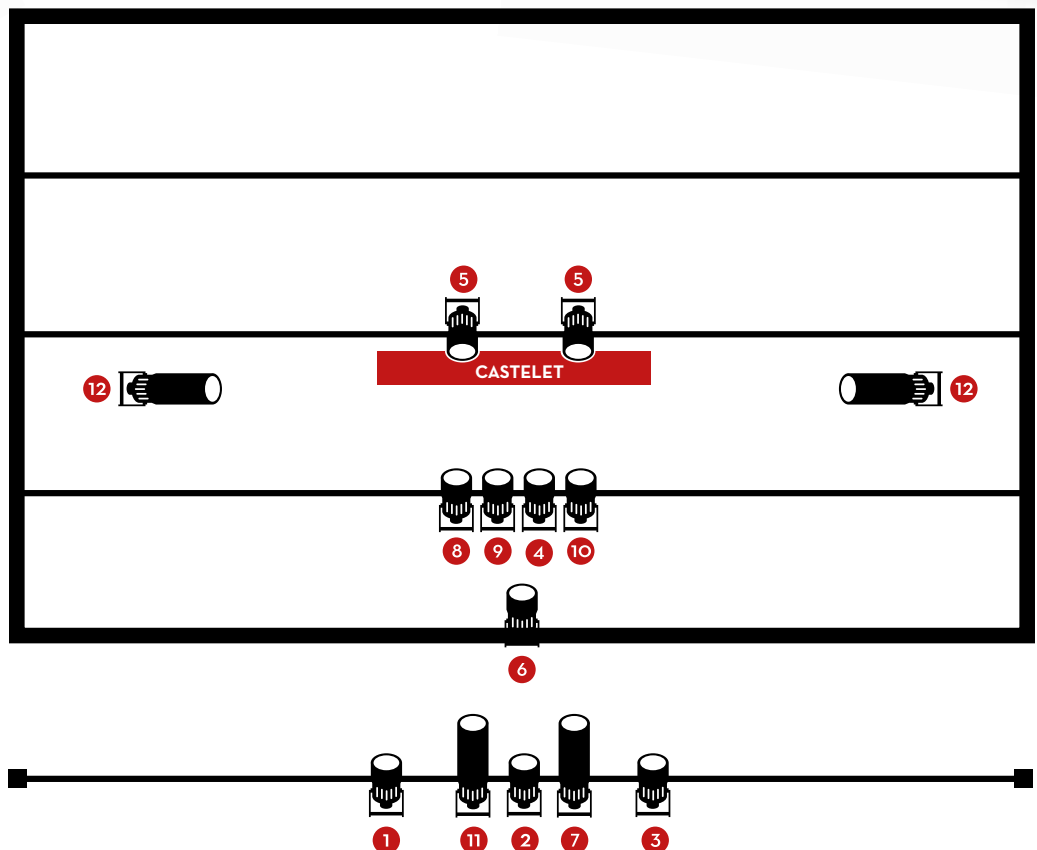
FICHE TECH- NIQUE

Spectacle avec régisseur

- équipe : 2 comédiens
- montage : 3h
- spectacle : 50 min
- démontage : 50 min
- dimensions minimum plateau :
4 m (long.) x 4 m (larg.) x 2,7 m (haut.)
- excellente visibilité dans une salle
de plain-pied ou en gradin
- sonorisation : musique acoustique en
direct et amplificateur voix autonome
- matériel lumière :
 - 6 PC 1KW en lentilles claires
 - 3 PC 1KW martelés ou 2 PC 1KW
martelés + 1 découpe 614 SX
 - 1 PC 650W martelé sur platine
 - 2 découpes 614 SX
 - 2 découpes 613 SX sur pied

Spectacle autonome

- espace : 4 m x 4 m
- hauteur : 2,7 m
- temps d'installation : 2h
- durée du spectacle : 50 min
- excellente visibilité dans une salle
de plain pied ou en gradins
- le noir dans la salle est souhaitable
- électricité : prévoir une alimentation
en milieu de scène
- sonorisation : les artistes fournissent leur
propre sonorisation (musique
en directe)
- éclairages : si la salle n'est pas équipée,
nous avons nos propres éclairages
(4 PC 500W).

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

LA COM- PAGNIE

“Les Illustres Enfants Juste” est une compagnie créée en 2007 par Marjolaine et Benoît Juste, frère et sœur. Forts du succès de leur premier spectacle (plus de 300 représentations) et de leurs collaborations avec d'autres professionnels du spectacle, les Enfants Juste ont acquis une solide expérience de la scène et des différents publics. Pour asseoir cette maturité, ils décident de se construire autour de trois objectifs (énoncés plus loin).

En 2012, leur dernière création, Rouge, est le résultat de cette réflexion et de huit mois de création en résidence au théâtre de La Luciole à Herblay et dans un atelier collectif regroupant plusieurs métiers du spectacle à Montreuil-sous-Bois.

Les Enfants Juste.

MARJOLAINE JUSTE. LA SOEUR.

Elle a toujours aimé les histoires, alors elle se met à les étudier et obtient une maîtrise de lettres modernes à Paris VII sous la direction de Bernadette Bricout. Puis elle complète sa formation par des études d'arts plastiques, et des cours de théâtre avec Paola Rizza, professeur à l'école Jacques Lecoq. Elle raconte des histoires avec son corps et construit celles des autres personnages. Avec la pratique du théâtre de marionnettes elle renoue avec un savoir-faire manuel de précision présent dans sa famille depuis plusieurs générations. Après quelques stages fort enrichissants, elle décide de se lancer dans l'aventure du théâtre. C'est tout naturellement qu'elle proposera à son petit frère de la rejoindre pour créer les musiques de son premier spectacle.

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

BENOÎT JUSTE. LE FRÈRE.

Après avoir passé sa scolarité à siffloter pendant les heures de colle, il décide de se payer un accordéon pour rentabiliser ce long apprentissage solitaire. Il s'avère doué et persuadera Marc Perrone et Antonio Rivas de lui donner des cours, excusez-le du peu... Passionné par toutes les musiques et cultures traditionnelles, il agrandit sa collection d'instruments et ses connaissances. Le bandonéon, la vielle à roue, la cornemuse, et même les tablas, qu'il pratique avec le maître indien Latif Khan. Enfin, comme la musique sert la danse, il décide d'apprendre les danses traditionnelles, et puis le jonglage, et aussi le monocycle... bref, il a faim.

OB- JECTIFS

Un public pluriel

Les "Enfants" Juste sont en fait des adultes. C'est dans cette antinomie que tient leur premier objectif : défendre un théâtre de qualité qui s'adresse à plusieurs générations. Le but étant de faire partager un vrai moment de théâtre à tous. C'est un défi stimulant qui les oblige à mêler plusieurs niveaux de lectures, à écrire le double sens des mots, et à être sans arrêt à la recherche de la sincérité. Les spectacles trouvent alors une forme et un rythme propre, où les réactions des différents publics se font écho. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer comment les rires des grands entraînent ceux des petits, et inversement. Ces lectures parallèles sont perméables, elles font grandir les plus jeunes et ragaillardissent leurs aînés. Nombreux sont les adultes qui ont avoué avoir retrouvé leur enfance lors d'un de ces spectacles ; on n'a pas osé demander aux enfants s'ils se sentaient plus vieux...

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

Des spectacles complets

Les Enfants Juste aiment tous les arts du spectacle, ils aiment le "spectacle". C'est la raison pour laquelle ils créent des spectacles pluridisciplinaires. Ils recourent à tout ce qui peut servir leur sujet : le texte, la musique, la danse, le chant, le cirque, l'illustration... Tout cela avec une exigence aiguë de qualité. C'est donc avec un esprit de découverte et d'ouverture constant qu'ils apprennent de nouvelles techniques ou qu'ils font appel à des professionnels spécialisés pour collaborer sur leurs projets.

Des spectacles flexibles

Dans le but de jouer pour tous les publics, la compagnie s'est donné l'impératif de pouvoir jouer dans tous les lieux. Comme tous ne peuvent pas venir au théâtre, les Enfants Juste font le choix d'un théâtre tout-terrain. Cet objectif provient de leur expérience dans la rue à leurs débuts. Ils construisent donc des spectacles autonomes qui s'épanouissent en salles, mais qu'ils emmènent aussi dans les MJC, les hôpitaux, bibliothèques ou centres culturels. Leur but est que le spectacle ait toujours l'air aussi grand, même si il doit être transporté à peu de frais. Cela impose des contraintes techniques qui sont une stimulation supplémentaire. Il en ressort d'ingénieuses solutions dans la construction des marionnettes et des décors, ainsi que dans le choix des matériaux et dans la mise en scène qui parvient à maintenir leur exigence de grand spectacle avec des moyens limités.

PÉDA- GOGIE

À l'issue du spectacle, plusieurs thèmes de travail pourront être abordés

LES DIFFÉRENTES MARIONNETTES ET LEURS TECHNIQUES DE MANIPULATION

Chaque personnage se décline en plusieurs dimensions avec différentes techniques de manipulation. Un peu comme au cinéma, les personnages apparaissent en gros plan ou en plan large suivant ce que l'on veut raconter. Techniquement on utilise trois tailles de marionnettes pour un seul personnage (une petite marionnette à main, une marionnette portée quasi taille réelle et un masque). Et puis on s'amuse avec les différentes échelles pour appuyer notre propos et un certain décalage, à l'origine de notre univers. Par exemple, au fil du spectacle, le loup grandit comme une menace qui se rapproche de plus en plus, et c'est un très grand méchant loup qui mange la toute petite marionnette du Chapeyron Rouge car elle est alors très vulnérable.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE UTILISÉS PENDANT LE SPECTACLE

Accordéons diatoniques de différentes tailles, vielle à roue, hulusi, cuillères musicales... autant d'instruments pour servir notre histoire :

L'accordéon diatonique est par opposition à l'accordéon chromatique, organisé selon une ou plusieurs gammes diatoniques. Suivant le sens d'action du soufflet, tiré ou poussé, chaque touche produit deux notes différentes. C'est l'instrument du loup, c'est son corps, son ventre, ses poumons. Le loup respire par le soufflet de son accordéon et s'exprime en tapant ses griffes sur les touches.

La vielle à roue est l'instrument de la grand-mère qui apprend à son petit-fils à en jouer. Même si la vielle était jouée à la cour au moyen-âge, elle est aujourd'hui dans le domaine des instruments régionaux et populaires. La vielle à roue est un instrument à cordes frottées par une roue en bois. La roue est tournée par une manivelle pendant que la main gauche du musicien joue la mélodie sur un clavier qui pince les cordes. La marionnette de la grand-mère joue la mélodie pendant que son petit-fils tourne la manivelle. On assiste ainsi au dédoublement du manipulateur avec sa marionnette.

Le hulusi signifiant calebasse de soie en chinois est un instrument à vent à anche libre de culture dai, composé d'une calebasse et de tubes de bambou. Le son est proche de celui d'une clarinette. Il est à l'origine un instrument de culture thaïlandaise, au sud de la province du Yunnan en Chine. Trois tubes sortent de la calebasse. Le central, le plus long, comporte des trous, bouchés avec les doigts. Selon les modèles, un ou deux des autres tuyaux contiennent un bouchon amovible : ce sont des bourdons qui produisent un son lorsque le bouchon est enlevé. Il est utilisé dans le spectacle pour son aspect magique, comme l'instrument d'un charmeur de serpent qui fait surgir l'esprit de la Grand-mère hors du ventre du Loup.

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

Les cuillères musicales ressemblent à des grandes cuillères en bois. Elles nous servent donc comme ustensiles de cuisine pour préparer la recette de la galette du petit chaperon rouge. Puis le musicien insère les cuillères entre ses doigts et les secoue en rythme pour faire de la musique. C'est un instrument de percussion résonnant par lui-même. On les retrouve dans bien des pays d'Europe centrale, d'Amérique du Nord ou d'Asie centrale depuis le XVIIIe siècle.

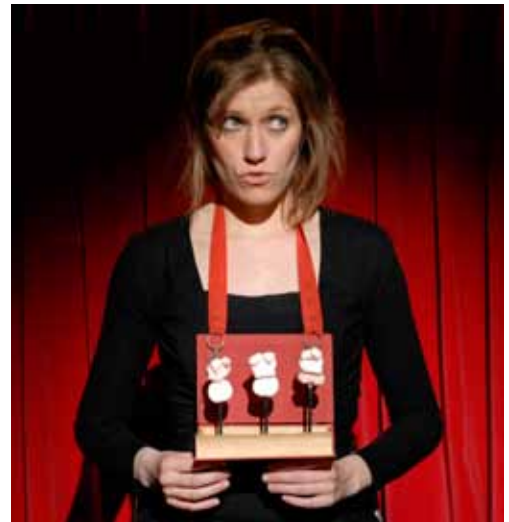
Le spectacle commence donc par s'articuler autour de la gourmandise et de la faim dans les contes, avant de s'ancrer sur le Petit Chaperon Rouge. Dans notre version de ce conte, une seule donnée de l'histoire est changée par rapport à l'écrit de Perrault : la Grand-mère est le Petit Chaperon Rouge qui a grandi. Elle nous raconte sa propre histoire. Nous voici embarqués dans une drôle de mise en abîme. La Grand-mère remonte le temps pour revivre sa tragique histoire et sauver l'enfant qu'elle était. Une sorte d'enfant intérieur.

Au fil du spectacle, de «Loup y es-tu ?» à «1,2,3 Nous irons au bois» plusieurs comptines populaires font le lien de manière pertinente entre les séquences.

LES CONTES ET COMPTINES EXPLOITÉS PENDANT LE SPECTACLE

Au début du spectacle se trouvent trois paniers : trois contes. Lequel choisir ? Les Trois Petits cochons ? Le Petit Poucet ? Le sort tombe finalement sur le panier du Petit Chaperon rouge. Alors que la sœur conteuse s'acharne à raconter une histoire, le frère musicien se transforme petit à petit en loup affamé qui mange les trois petits cochons, puis les miettes de pain du Petit Poucet pour enfin devenir le Grand Méchant Loup du Petit Chaperon rouge.

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

VIVRE SES ÉMOTIONS, À TRAVERS LES CARACTÈRES DES PERSONNAGES

Ce qui nous tient le plus à cœur auprès du jeune public, en racontant cette histoire, est de susciter leurs émotions au sens large. Les enfants petits, grands et même très grands peuvent s'identifier à des sentiments jugés mauvais comme l'agressivité d'un méchant loup ou la jalousie entre frère et soeur. Et cela grâce au rire et à la dérision. Un personnage même agressif devient attachant s'il est drôle. On est les trois personnages du conte. À la fois des grands méchants loups, des chaperons rêveurs et innocents et des grand-mères sages et rassurantes !

La grand-mère est surtout le personnage sécurisant qui encadre la narration, canalise et autorise les émotions, comme un repère solide qui permet que tout voltige autour d'elle. Ainsi, chaque enfant, sous l'aile de cette grand-mère, peut se permettre de ressentir toutes ses émotions, et s'identifier aux caractères des différents personnages. D'une certaine manière, il apprend alors à se connaître, et à accepter la complexité des émotions qui le compose.

Le point d'orgue du conte est le moment terrible où le Loup mange le Chaperon. Il est intéressant de noter l'envie et l'excitation que provoque la peur de cet instant tragique, instant préféré des enfants. Le conte est extrêmement cruel, mais la grand-mère est là, survivante de cette mésaventure pour nous prouver que parmi toutes ces émotions, celle qui l'emporte à la fin, c'est la tendresse.

contact

Marjolaine Juste

justemarjolaine@gmail.com

www.justemarionnettes.com

06 17 89 40 58

COUPS DE MAINS

Ils ont collaboré,
de près ou de loin,
à la réalisation
de ce spectacle

CÉDRIC MERCIER
contrôle des marionnettes
Spécialiste de la construction de précision pour le cinéma d'animation, il réalise plusieurs clips et publicités avant de collaborer aux films de Michel Gondry : La Science des Rêves et L'Écume des Jours.

SOPHIE ROZE
illustrations

Après une formation à l'école cinéma d'animation de la Poudrière, elle réalise plusieurs court-métrages qui ont beaucoup de visibilité dans les festivals et elle publie des albums jeunesse. Sa technique de prédilection est le papier découpé.

SONIA BOSCH

costumes

Création et habillage pour le théâtre et l'opéra à Paris et en tournées. Réalise également des costumes pour la danse et le théâtre de marionnettes.

CAMILLELVIS

graphisme et prise de vue

Diplômé de l'école de la Poudrière, il collabore à plusieurs projets de théâtre ou de cinéma (Marc Caro). Il travaille régulièrement pour la télévision au sein du studio Je Suis Bien Content (Persépolis). Son dernier court-métrage diffusé sur arte a remporté plusieurs prix en festivals (Clermont-Ferrand, Berlin, Shenzhen...).

GÉRALDINE ALIBEU

illustrations

Illustratrice jeunesse, elle a publié plus d'une vingtaine d'albums dans des techniques variées aux éditions Autrement, Le Seuil, Didier Jeunesse, Rue du Monde...

RÉF-ÉRENCES

VERSIONS DU CONTE

Le petit Chaperon Rouge
Contes de ma mère l'Oie (Charles Perrault), **Contes** (Frères Grimm)

La Mère-Grand

Conté par Louis & François Briffault, de Montigny-aux-Amognes - Nièvre, vers 1885, **Manuscrit Achille Millien**, **Le conte Populaire français**, tome I (Paul Delarue), Paris, Maisonneuve et Larose, 1976.

La Petite Fille et le Loup

Conté en 1887 à Glux par Mme Maillot, **Contes du Nivernais et du Morvan** (Manuscrit Achille Millien, Achille Millien & Paul Delarue), **Contes Merveilleux des provinces de France** (Paris, Érasme, 1953).

LITTÉRATURE

La Clé des Contes (Bernadette Bricout & Olivier Besson, Ed. Seuil), **Façons de dire, façons de faire** (Yvonne Verdier, Ed. Gallimard) **Sur les Traces du Petit Chaperon Rouge, un itinéraire dans la forêt des contes** (Pierre Erny, Ed. L'Harmattan), **Guérir son Enfant Intérieur** (Moussa Nabati, Ed. Fayard), **Psychanalyse des contes de fées** (Bruno Bettelheim, Ed. Pluriel), **Les contes de Perrault, culture savant et traditions populaires** (Marc Soriano, Ed. Gallimard), **La petite fille dans la forêt des contes - pour une poétique du conte : en réponse aux interprétations psychanalytiques et formalistes** (Pierre Péju, Ed. Robert Laffont).

ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIE

Illustrations de Charles Perrault (Gustave Doré), **Deyrolle : leçons de choses** (Louis-Albert de Broglie, Ed. Michel Lafon), **Le Petit Chaperon Rouge**. (Sarah Moon, Ed. Grasset Jeunesse), **Neige** (Keiko Maeko, Ed. Autrement), **Le Petit Chaperon Rouge** (Louise Rowe, Ed. Mango Jeunesse), **Rouge !** (Alice Brière-Haquet & Elise Carpentier, Ed. Motus), **Rouge Rouge Petit Chaperon Rouge** (Edward van de Vendel et Isabelle Vandenabeele,

Ed. du Rouergue), **Le petit chaperon rouge, la scène de la chemise de nuit**. (Jean-Luc Buquet, Ed. Autrement).

CINÉMA

Peau d'Âne (Jacques Demy, 1970), **Les Demoiselles de Rochefort** (Jacques Demy, 1967), **La Belle et la Bête** (Jean Cocteau, 1946), **Red Hot Riding Hood** (Tex Avery, 1943)

MUSIQUE

Musiques des films de Jacques Demy (Michel Legrand), **Bourrée** (Aurora Sand, fille de Georges Sand), **Morceau pour Vielle à Roue** (XIXe), **musiques traditionnelles**.

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

Rouge

3 ans. De Marjolaine Juste et Benoît Juste, mise en scène de Marjolaine Juste. Durée : 45 min. Jusqu'au 8 mars, 16h (mer., sam.), Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 6e, 01 45 44 57 34. (10-12€).

Après avoir tenté de raconter plusieurs histoires (les trois petits cochons en guimauve se font manger illico par le loup, le Petit Poucet n'a même pas le temps de frémir de peur...), la conteuse-marionnettiste et son acolyte musicien-loup entament le conte de *Rouge*. La trame est celle bien connue du *Petit Chaperon rouge*, mais adaptée à leur façon : entre chansons originales et comptines traditionnelles (accordéons, vielle, flûte chinoise), inventions scénographiques et trouvailles de marionnettiste. Une belle esthétique pour ce spectacle plein de talent, d'allant et de créativité.

Rouge
Jusqu'au 8 mars, Lucernaire.

Sélection critique par
Françoise Sabatier-Morel

REVUE DE PRESSE

lamuse

Isabelle Philippe,
directrice du Théâtre
des Bains-Douches,
Le Havre

“ J’ai vu Rouge. Je l’ai vu à cause des “Illustres Enfants Juste” qui ne le sont pas encore – Illustres – mais qui ne devraient pas tarder à le devenir, car ils ont accompli une prouesse. Voici un spectacle “pour enfants” qui procure aux grands un vrai plaisir de “grands”, c’est à dire un plaisir autre que celui de constater que les petits sont contents. Rouge est un spectacle tout public et c’est rare... De quoi s’agit-il ? De l’histoire du petit chaperon rouge que grands et petits connaissent par coeur, au point qu’ils pourraient “souffler” si besoin - Or besoin il y a : la grand-mère cafouille sur la célèbre tirade de la “chevillette-bobinette-cherra”. Bien que l’on connaisse sur le bout du bout des doigts l’histoire qui nous est contée et bien que les Illustres Enfants Juste respectent scrupuleusement le scénario original, les choses ne vont pas se passer comme petits et grands s’y attendent...

Ce spectacle est un ravissement, un kidnapping toutes tranches d’âge confondues. Marjolaine et Benoît Juste savent jouer des mots, des marionnettes, de l’accordéon et de nous, avec une maîtrise et une intelligence qui laissent pantois. Sur le chemin de cette très jeune compagnie, Rouge est une pierre blanche, que Benoît et Marjolaine Juste jettent en toute candeur, dans le jardin de ceux qui s’acharnent à classer le théâtre “pour enfants” dans la catégorie «mineur».

“ (...) Dans une harmonie de rouge et noir s’articulent trois histoires, revisitées avec humour par un duo frère-soeur parfaitement accordés. La mise en scène très ingénieuse permet différents niveaux de lecture, ce qui rend le spectacle savoureux pour les adultes. On aime particulièrement ces marionnettes qui apparaissent sous différentes formes et tailles, portées, à fil, à doigts...c’est très créatif avec un décor en perpétuelle évolution. Les enfants, eux sont sous le charme de la surprise !

pariscope

“ Une marionnettiste chanteuse et un loup musicien nous racontent l’histoire du Petit Chaperon rouge. Tous les éléments du conte de Charles Perrault sont là : la grand-mère sage et rassurante, la petite fille candide et pure, et le loup, grand, méchant, sauvage. Ils sont joués par Benoît et Marjolaine Juste. Tandis que cette dernière manipule les marionnettes (de différentes tailles à main ou à poignée) et prête sa voix au récit, son frère Benoît, en queue de pie noire, l’illustre musicalement avec un accordéon diatonique, une vielle à roue, un hulusi (instrument à vent chinois) et des cuillères musicales tout en se glissant dans la peau du loup ou de la vieille dame. Ici, la Grand mère, marionnette de grande taille à l’accent prononcé est le Petit Chaperon rouge qui a grandi. Un parti pris très intéressant. J.A.T

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

Véronique Garrigou et ses élèves de la maternelle des Dahlias

“ Comme mes élèves... j'ai vraiment TOUT aimé de l'EXCELLENT spectacle des « Illustres enfants Juste », frère et sœur un tantinet magiciens si j'en crois les yeux de mes élèves à chaque nouvelle trouvaille !! Les enfants

ne s'y sont pas trompés, les parents qui nous accompagnaient non plus. C'est finalement assez rare les spectacles « pour enfants » qui touchent juste et dans lesquels les grands trouvent aussi leur place.

Bravo pour tout : l'esthétique irréprochable, la qualité musicale, les costumes, les marionnettes et les changements d'échelle, le travail des voix, l'humour, la poésie, la beauté des décors, et la jubilation. La musique est belle et entraînante, elle donne comme des envies de danser, les instruments aussi sont beaux, l'accordéon quel bonheur, quant à la vieille les enfants la découvrent, il faut « tourner » mais pas trop vite, et puis ne pas confondre avec la « vieille »... Celle qui roule les « r » comme une babouchka et qu'on prend plaisir à imiter, celle qui raconte son histoire, parce que lorsqu'elle était petite c'était elle le Petit Chaperon Rouge... Mais alors mais alors, comment se fait-il qu'elle soit aussi la mère-grand de l'histoire ? Et comment a-t-elle fait pour sortir du ventre du loup puisqu'il n'y a pas de chasseur et que c'est elle qui a le couteau ? Joyeux mélanges, joyeuses variations. Même que le loup mange les trois petits cochons, y compris celui de la maison en briques (normal ils sont en bonbon...), même que le Petit Poucet se fait avaler ses miettes de pain par le comédien. Par le musicien. À moins que ça ne soit par le loup ? Pas grave, c'est trop rigolo...

On a embarqué les enfants sur des valeurs sûres, des contes qu'ils connaissent, des chansons qu'ils peuvent reprendre, on se croit en terrain connu, on est en confiance, comme chez soi dans les histoires, et puis voilà que ça déraile, que ça chatouille l'intelligence et l'imagination, que ça transporte ailleurs que là où on croyait aller.

On a peur mais pas trop, juste ce qu'il faut pour s'en souvenir et en rire. Et on en sort tout enrichi, tout content et tout rêveur, des images incroyables dans la tête, des bêtises à répéter, on pourra même en inventer d'autres : Tire la balayette, tire la grande chaussette, pour aider la grand-mère qui s'embrouille. Et on aura notre compte de « dévotions », de césariennes à long couteau, ahhh qu'il faisait noir dans le ventre du loup... Il faut bien que l'inconscient s'y retrouve !

Et nous en remercions les Illustres Enfants Juste...

LA REVUE
DU SPECTACLE
.FR

—
**Sheila
Louinet,
4 mars
2015**

“ Illuste «Rouge», une histoire de famille à voir en famille !

« Les Illustres Enfants Juste »... ça ne vous dit rien ? Et pourtant le nom de cette compagnie est absolument à retenir. (...) On revisite avec finesse et truculence le conte bien connu du Petit Chaperon Rouge. Si vous pensez ne plus rien avoir à apprendre de ce conte (...), vous vous trompez. Vous en sortez avec cette impression qu'on vient de vous extraire du ventre du loup pour sauver l'enfant que vous étiez il y a bien (trop) longtemps...

«Rouge» est une histoire de passation dans laquelle les gentils deviennent méchants et les méchants gentils. Enfin jamais tout à fait. Et c'est certainement ce qui fait la force de ce spectacle.(...)

C'est ainsi que Mère-Grand avec sa bonhomie rassurante et son sourire édenté, devient à la fois les trois rôles principaux ou alors se met, comme une partition, à distribuer ces rôles. Peu importe qui est qui, sous la conduite un peu espiègle de ce troisième larron, tout fini par s'emboîter.

N'étant plus enfermés dans les carcans du bien et du mal, Mère-Grand, Marjolaine et Benoît Juste trouvent enfin cet équilibre parfait que seul les vrais alchimistes savent trouver.

Ici, il n'y a ni metteur en scène, ni chef décorateur. Marjolaine Juste fait tout, même les marionnettes. Ces Enfants «terribles» ne manquent ni d'intelligence, ni de finesse. Les enfants se mettent volontiers à table pour écouter leurs histoires. Quant aux parents, ils y trouvent largement leur «conte» et peut-être même y retrouveront-ils leur âme d'enfant... Attention, Mère-Grand y veille avec soin !

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

CALEN- DRIER 2015-2016

● du 10 janvier au 8 mars 2015

Théâtre du Lucernaire (Paris 6e)

25 représentations (mer. et sam. à 16h, dim. à 10h30)

● du 23 au 30 mars 2015

Festival des Francos

11 représentations (Limay, Porcheville, Mézière-sur Seine)

● du 1er au 3 avril 2015

Théâtre de l'Usine (Eragny-sur-Oise)

3 représentations

● (congé maternité jusqu'en septembre)

● 26 et 27 septembre 2015

OFF du OFF du festival de Charleville-Mézières

Bateau des fous, grande scène de l'espace festivalier

● du 3 au 7 octobre 2015

Le Grand Soufflet

festival de musique en Ille et Vilaine (35)

5 représentations

● du 10 au 12 octobre 2015

festival de marionnettes de St-Hippolyte

3 représentations

● du 19 au 31 octobre 2015

réalisation d'une tête en silicone à **La NEF** (Pantin)

stage dirigé par Jean-Michel Caillebotte, plasticien-scénographe pour la Cie Royale de Luxe

● 18 novembre 2015

médiathèque Émile Zola (Ablis, 78)

● 28 novembre 2015

Paris Bibliothèque (rue Mouffetard, 75)

2 représentations

● 2 décembre 2015

médiathèque Alain Peyrfitte

(Monterault-Fault-Yonne, 77)

● 9 décembre 2015

centre culturel Alexandre Urbain (Liancourt, 60)

2 représentations

● du 10 au 19 décembre 2015

Communauté de Communes du Val Bréon (77)

10 représentations

● 21 décembre 2015

Ville de Sainte-Adresse (76)

2 représentations

● 23 décembre 2015

Centre social de Brie Comte-Robert (77)

● 16 janvier 2016

La Barbacane (Beynes, 78)

● de janvier 2016 à mars 2016

séances scolaires en Île-de-France (Paris, Issy Lès Moulineaux, Asnières, Noisy le sec, Evry, Deuil La Barre, Courtry, Andresy, Eaubonne, Monmorency, Crouy-sur-Ourcq, Montreuil, Seine-Port, Chanteloup-en-Brie, Bonnelles, Noisy le Grand, Rozaie-en-Brie)

● 23 et 24 avril 2016

festival de marionnettes de Mougins (06)

organisé par la Cie Arketal

3 représentations

● du 28 avril au 1er mai

Péniche Antipode (Paris 19e)

3 représentations

● du 24 au 25 mai

médiathèque Les Ulis (91)

● du 26 au 29 mai 2016

Théâtre Astral (Parc Floral, Paris 12)

● 11 juin 2016

médiathèque d'Arcueil

● du 20 au 23 juin 2016

On va au spectacle, festival de marionnettes et objets
Gravigny (Normandie)

● du 12 au 14 juillet 2016

festival de marionnettes de Bernay (Normandie)

● 6 et 7 août 2016

Insifon, festival de marionnettes (Bruxelles)

● 16, 17 et 18 septembre 2016

festival de la marionnette du Miroir Vagabond

Houffalize (Belgique)

● du 20 au 30 septembre 2016

Jardin d'Alice (Montreuil, 93)

résidence pour la création d'un nouveau spectacle

● 6 novembre 2016

festival de marionnettes de Goderville (Normandie)

● 19 novembre 2016

bibliothèque Chaville (92)

● 3 décembre 2016

bibliothèque Les-Pavillons-sous-Bois (93)

● 10 décembre 2016

bibliothèque Savigny-le-Temple (77)

● 14 décembre 2016

bibliothèque de Cormeilles-en-Parisis

● 15 décembre 2016

mairie des Lilas (séance scolaire)

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

CALEN- DRIER 2017

● janvier

Théâtre de l'Usine (Éragny-sur-Oise, 95)
*résidence d'une semaine pour la création
du prochain spectacle intitulé « Au Bois dormant »*

● du 18 au 25 février 2017

Acte2 Théâtre (32, quai Arloing, Lyon 9)
7 représentations

● du 11 au 19 mars

Théâtre de l'Usine (Éragny-sur-Oise, 95)
fondé par la Cie Hubert Jappelle

● avril

nouveau théâtre de Mougins (06)
résidence

● 28 avril

médiathèque de Rosny-sous-bois (93)
2 représentations

● 4 mai

l'Orangerie (Roissy-en-France, 95)
direction de la culture

● 14 mai

service culturel de Thiais
en négociation

contact

Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
www.justemarionnettes.com
06 17 89 40 58

