Gretel et Hansel

de S. Lebeau

Compagnie Chat Perché

Conte marionnettique acidulé

Dans une relecture Hansel et Gretel, le célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec les enfants qu'elle voit grandir autour d'elle.

Elle évoque le désir puissant et rarement avoué d'être l'unique objet de l'amour des parents. Le choc existentiel que provoque l'arrivée d'un deuxième fait naître une relation amour-haine aussi délicieuse que troublante...
Par la voix d'un théâtre audacieux, le conte, qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages dans des situations extrêmes.

Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d'être dévoré : le lien fraternel est durement mis à l'épreuve, jusqu'au paradoxe. En sortira-t-il transformé ?

NOTE D'INTENTION

De la rivalité à la responsabilité

Gretel et Hansel interroge un mouvement intérieur simple et décisif : la manière dont Gretel, d'abord frustrée de devoir partager sa place avec Hansel, se retrouve contrainte d'assumer un rôle qu'elle n'a pas choisi et finit par devenir celle qui le protège lorsque leurs parents les abandonnent. Le spectacle suit cette bascule, ce passage d'un rapport de rivalité ordinaire à une responsabilité imposée par les circonstances, et la manière dont cette responsabilité transforme la dynamique fraternelle.

Entre narration et incarnation

Pour rendre visible ce déplacement intérieur, j'ai choisi la marionnette manipulée à vue. Elle permet de montrer ce qui se joue entre les corps, les distances, les hésitations. Les comédiens circulent entre narration et manipulation ; ils installent le présent du récit tout en donnant vie aux figures. Leur double présence crée un espace où l'histoire se raconte et se rejoue simultanément, où l'on perçoit les écarts entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Cette articulation entre énonciation et incarnation offre au jeune public une lecture claire des temporalités et des points de vue, tout en laissant place à une véritable finesse de jeu.

Espaces narratifs et fonctions dramaturgiques

L'écriture scénique repose sur trois espaces, chacun porteur d'une fonction dramaturgique précise. La maison de Gretel et Hansel, d'abord, est construite dans un livre. Elle reprend l'esthétique de l'album et matérialise le cadre familial, le quotidien, ce qui est encore stable. C'est un espace organisé, presque rassurant, qui représente ce que les enfants connaissent avant la rupture. La forêt, ensuite, n'est pas un décor mais une contrainte de jeu. Elle structure les distances, les obstacles, les zones de visibilité et d'opacité. Elle impose une manière de circuler, de se regrouper ou de se séparer. C'est dans cet espace mouvant que la relation fraternelle se recompose, que Gretel doit réévaluer sa position vis-à-vis de Hansel et accepter, malgré elle, de devenir celle qui guide.

La maison de la sorcière constitue enfin un troisième régime visuel et dramatique. Elle est incarnée par une marionnette fragmentée, dont les éléments s'animent, se déploient ou se referment. L'esthétique y est volontairement très colorée, fluorescente, et prend toute sa force dans un passage en lumière noire qui crée une rupture nette avec les autres espaces. Cette maison active, instable, presque organique, marque l'entrée dans un territoire où la menace devient concrète et où Gretel doit agir, non plus par obligation, mais par choix.

Une histoire de choix et de responsabilité

La trajectoire du spectacle suit ainsi l'évolution de Gretel : une frustration initiale liée à la perte de sa place, une prise de responsabilité imposée par les circonstances, un engagement progressif dans l'action, puis la reconstruction d'un lien avec Hansel après l'épreuve. La marionnette permet de matérialiser ces étapes, de rendre visibles les tensions internes et les transformations successives. Le spectacle s'adresse aux enfants à partir de sept ans, mais propose plusieurs niveaux de lecture : dynamique fraternelle, rapport à l'abandon, construction de la responsabilité, capacité à dépasser ce qui entrave.

ACTIONS DE MÉDIATIONS

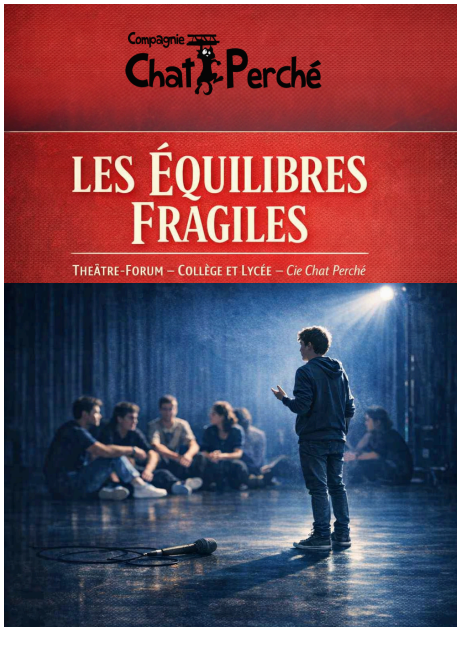
La compagnie propose aux écoles et aux structures socio-culturelles **des médiations pédagogiques** autour des contes classiques et de leurs réécritures contemporaines. Nos ressources s'appuient sur la littérature jeunesse et le théâtre jeune public.
Elle souhaite également inscrire sa démarche artistique dans un théâtre social, accessible à tous. Après le spectacle, et si les structures d'accueil le souhaitent, **un atelier familial** peut être organisé, animé par une éducatrice spécialisée, autour des questions de **parentalité.**

Compagnie Chat Perché

La compagnie s'interroge sur **le monde de l'enfance et de l'adolescence.** Les questionnements et les émotions qui le traverse sont au cœur des préoccupations artistiques de la Cie Chat Perché. Les médiations culturelles viennent renforcer ce travail de réflexion.
Elle privilégie **un théâtre visuel** où mêlent les arts de la **marionnette, la création sonore** et **la transmission de la parole**. L'imaginaire tient une place prépondérante dans la création des spectacles. La Cie Chat Perché axe son travail artistique sur **le monde des images, la poésie et la singularité des univers q**u'elle propose.
Elle s'appuie sur des recherches marionnettiques (construction de marionnette, les différentes types de manipulations, les matériaux de construction...) et le théâtre d'objet. Elle porte une attention particulière à **l'écriture jeunesse théâtrale contemporaine,** les contes, les albums jeunesse, la littérature et elle puise son inspiration dans la culture populaire.

LES SPECTACLES DE LA CIE

Les équilibres fragiles 2027



Nouvelle Création 2027 de la la cie Chat Perché Les Équilibres Fragiles est un spectacle de théâtre forum destinée aux collégiens. Il s'appuie sur la démarche d'Augusto Boal, dont nous reprenons l'intuition essentielle : le théâtre comme lieu d'action, un espace où l'on peut rejouer une situation pour en déplacer les lignes.
Dans Les Équilibres Fragiles, nous abordons les enjeux de santé mentale qui traversent aujourd'hui les jeunes, non pas sous forme de messages ou de prévention mais à travers des situations concrètes et reconnaissables. Plusieurs thématiques s'entrecroisent : – l'addiction aux réseaux sociaux et la pression de l'image, – le rapport au corps, aux normes, au regard, – les formes de harcèlement, visibles ou invisibles, – les tensions du groupe, les loyautés, les non-dits, – ces instants où l'on vacille intérieurement sans savoir comment se tenir.

D’amour de folie et de mort 2021

En partenariat avec la Cie Snikt le spectacle d’Amour de folie et de mort d’après les nouvelles d’Horacio Quiroga. Destiné à un public à partir de 14 ans, elle met à l’honneur un univers empruntant ses codes visuels au cinéma horrifique par l’intermédiaire du théâtre d’objet.

Soutiens : Théâtre du Grand Rond, Le Tracteur , le théâtre du pont neuf, MJC l’isle -jourdain.

Le mange bruit 2017

Ce spectacle à partir de 7 ans met en scène une fable écologique écrite à partir d’un article publié dans le Monde sur la disparition de la biophonie. L’univers à l’esthétique Steam punk met en valeur des marionnettes sur table ou portées, du théâtre d’ombre et une création sonore.

Soutiens : Théâtre du Grand Rond, les Harras à Saint-Gaudens, C.C Alban-minville, Le Tracteur, CC Soupetard, La région Occitanie

Même pas faim ! 2014

Ce spectacle à partir de 3 ans propose une esthétique colorée, des marionnette construites à vues, des marionnettes à gaines et portées. Cet univers ludique et joyeux s’appuie sur une dramaturgie mêlant chanson et adaptation d’album jeunesse et porte un message sur le vivre ensemble et la curiosité.

Soutiens : Théâtre du Grand Rond, La chapelle, Festival 1, 2, 3 en scène