

Peau d'Âne

Histoire ancienne et véritable d'avant Perrault

Opéra de poche pour piano, voix et récit

© Martin Bernhart

Texte et mise en scène

Jean-Jacques Fdida

Piano/voix et composition musicale

Jean-Marie Machado

Voix et chant (soprano)

Aurore Bucher

Plumassière, scénographie, costumes

Marion Hawecker

Mobilier et accessoires

Martin Bernhart

Lumières/régie générale

Lucie Cardinal

Un spectacle de la Compagnie Ecouter Voir (CREATION 2019)

Une co-production Salle Europe/ Colmar

Avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, de la Ville de Strasbourg, du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien de l'ADAMI et de la SPEDIDAM, de la Ville de Sarreguemines et des Jardins de Gaïa

On associe souvent le nom de Peau d'Âne à celui de Charles Perrault. Pourtant le conte existait avant que l'écrivain ne songe à l'adapter.

Loin des écritures édulcorées où la demoiselle suit un destin propre sous une peau de bête de prêt-à-porter, l'héroïne des versions anciennes fait **l'expérience de déchéance et d'animalité avant de devenir princesse rebelle au goût pimenté de sauvage apprivoisée.**

Jusqu'où aller pour l'être aimé sans se perdre, ni trop se garder ? Peau d'Ânesse brosse le portrait d'un **personnage féminin haut en couleur, travaillée par une nature ambivalente** qui l'aide à grandir et à se trouver.

Entrelaçant mélodies et contes, Peau d'Ânesse est porté par les mots du conteur Jean-Jacques Fdida, les notes du pianiste Jean-Marie Machado et la voix lyrique de la chanteuse Aurore Bucher.

Prémices

Alors qu'il écrivait sa thèse de doctorat sur les contes merveilleux, **Jean-Jacques Fdida** a fouillé pendant des années les collectes de tradition orale. Il n'a jamais cessé de s'étonner sur les trésors délaissés qu'elles recèlent, tant du point de vue de leur expression que de leur contenu qui nous est souvent parvenu très édulcoré, voire amputé par les adaptateurs.

Peu à peu, l'envie lui est venue de reprendre les contes dits « classiques » en s'inspirant de matériaux qui remontent avant Charles Perrault et font découvrir des histoires que l'on croit bien connaître sous un autre jour, à travers des séquences oubliées ou des motifs étrangement passés sous silence. Cette démarche a donné naissance entre autres à une collection qu'il dirige chez Didier Jeunesse intitulée **Contes du temps d'avant Perrault.**

La série s'est ouverte sur la gageure d'écrire une nouvelle et pourtant très ancienne version du conte le plus connu et le plus méconnu du répertoire merveilleux : **Le Petit Chaperon rouge** ou *La Petite fille aux habits de fer blanc*. De même, ont suivi **La Barbe Bleue** ou *Conte de l'Oiseau d'Ourdi* ; **La belle au bois dormant** ou *Songe de la vive ensommeillée* ; **Cendrillon** ou *La belle sous la cuve...* Certaines de ces versions ont été reprises à l'occasion de spectacles.

En 2019, c'est sous la forme d'un opéra conté pour jeune public que Jean-Jacques Fdida et Jean-Marie Machado portent cette œuvre. Le livret **Peau d'Âne – Peau d'Ânesse**, *Histoire ancienne et véritable d'avant Perrault*, donne une grande place au lyrisme, et aux scènes et dialogues chantés. Il puise aux sources des motifs et variantes populaires, pour dire musicalement le récit de cette héroïne partagée entre abandon animal et domesticité.

Les dessous de l'histoire

On associe souvent le nom de *Peau d'Âne* à celui de Charles Perrault. Pourtant, le conte existait bien avant que l'écrivain ne songe à l'adapter. La célèbre héroïne était connue de la tradition orale sous les sobriquets divers de *Toutes-Fourrures*, *Peau-de-mille-bêtes*, *Pé d'Âne*, *Peau d'Ânon*, *La Peau d'Ânesse*...

En marge de ces versions édulcorées où la princesse suit un destin propre sous une peau de bête de prêt-à-porter, on retrouve ici l'héroïne populaire qui fait expérience de déchéance et d'animalité avant que de devenir princesse rebelle au goût pimentée de sauvage apprivoisée.

Fille ne doit être ni trop nue ni trop vêtue, dit un proverbe angevin.

La difficulté est bien là : jusqu'où aller à la rencontre de l'aimé sans se perdre ni trop se garder ?

© Marc Mesplie

On aurait tort de croire que ces sentiments mitigés de désir et de rejet ne deviennent sensibles qu'à l'âge de l'adolescence. Le conte merveilleux semble dire lui, que dès notre plus jeune âge, chacun perçoit la dimension du travail à accomplir pour grandir. Il est bien clair que les princesses des histoires le sont toujours en devenir. Et mille figures des exclusions actuelles en sont également un terrible témoignage. Voilà pourquoi aussi je reste attaché aux sources traditionnelles de ce récit qui dit de manière forte, et finalement très contemporaine, les sentiments partagés dans lesquels se débat chaque être : entre vouloir se laisser aller, s'abandonner, et d'un autre côté devoir apprendre et se tenir.

Peau d'Âne – Peau d'Ânesse, *Histoire ancienne et véritable d'avant Perrault*, dans son écriture sous forme de livret, rendra plus sensible encore, je l'espère, cette ambivalence, à la fois par sa ludicité musicale et la maîtrise qu'elle suppose.

En ce sens, le travail avec Jean-Marie Machado a toujours été pour moi une source renouvelée de tranquille jubilation. Son écoute généreuse, sa poésie dans la composition et sa liberté au piano, donnent de nouveaux horizons aux mots, qu'il s'agisse de récit en duo, de forme orchestrée, ou d'opéra de poche. Je suis d'autant plus heureux de reprendre cette aventure de création avec lui que ce conte méconnu appelle un doigté particulier. Les références usuelles, entre histoire à l'eau de rose ou drame déviant autour de l'inceste, masquent en effet tout ce qu'une version plus nourrie peut faire entendre aux enfants et aux parents d'aujourd'hui.

Jean-Jacques Fdida

La mélodie des mots

Nous explorons depuis longtemps déjà avec Jean-Jacques Fdida la grande variété d'échanges possibles entre musique et récit. En vérité, toute histoire nécessite un traitement singulier. Ici une épopée appellera un déploiement orchestral ; là, on goûtera mieux à la saveur d'un conte de sagesse par un accompagnement solo ; là encore, il faudra ajouter des chœurs pour donner corps à une légende ; parfois même un silence sera bienvenu pour entendre une articulation du récit ou le chant dépouillé des mots.

La connaissance de Jean-Jacques des répertoires anciens, son attachement aux motifs forts et souvent oubliés des histoires, sa science des paroles formulaires, la souplesse avec laquelle il sait adapter le récit aux besoins musicaux en fait un partenaire d'écriture privilégié.

© Marc Mesplie

Dans ce nouvel opus, consacré à l'histoire merveilleuse de **La Peau d'Ânesse**, nous avons choisi une distribution en trio : piano-voix, soprano, récitant. Cette formule s'accorde bien avec le destin de cette jeune fille d'abord rejetée puis magnifiée. Non pas dans le sens où la chanteuse sera confinée au seul rôle de La Peau d'Ânesse. Au contraire, elle prêtera également sa voix à tous ceux qui la repoussent, filles de cuisine, rivales... ; de même, le récitant investira çà et là certains personnages de l'histoire ; sa voix mêlée à celle du piano préparé fera tout autant écho à l'action. Ainsi, multipliant les voix, nous créerons des effets de chœur, d'échos, d'entremêlements, et les chants solo de l'héroïne jailliront alors avec plus de grâce.

La présence d'**Aurore Bucher**, avec ses qualités d'interprète, sa liberté de variations du timbre et sa capacité à se fondre en des univers mélodiques très variés, offre d'ailleurs de nouveaux horizons quant au plaisir d'entremêler récitatifs et envolées lyriques, développer l'accord subtil des sonorités du piano préparé et des *sample* combinés à la voix et au texte dit et chanté.

Depuis le berceau doré de la jeune princesse, jusqu'aux soubassements des cuisines, en passant par l'exil dans la forêt et la liesse des bals, **La Peau d'Ânesse** s'envisage comme un voyage musical pour tous, petits et grands, dans un jeu où tour à tour les mots deviennent musique et la musique prend la parole.

Jean-Marie Machado

Synopsis

Un roi veuf remet à sa fille l'héritage de la reine : son alliance de mariée et trois fruits enchantés, qui renferment des robes fabuleuses. Il lui demande combien elle l'aime. Elle lui répond l'aimer comme le sel. Ulcéré par ce qui lui semble être un terrible manque de reconnaissance, le roi destitue sans tarder la princesse, la condamne à être juchée ignominieusement à rebours sur le dos d'une ânesse, nue, pour être emmenée et égorgée dans la forêt, son cœur devant lui être rapporté. Touché par la jeune fille, le soldat l'épargne. C'est à l'ânesse qu'il tranche le cou, lui ôte le cœur et couvre la belle de sa fourrure. La princesse s'enfuit avec les fruits enchantés et l'anneau en or de sa mère. Après avoir erré, et prenant de plus en plus l'allure d'une bête, la princesse épuisée se retrouve en un nouveau royaume où on la prend comme souillon de cuisine. Là, elle est brimée, moquée, appelée La Peau d'Ânesse...

Extraits du livret

Le renvoi

Le récitant : Le roi, lui, la regardait, le sourire dans un œil et la larme dans l'autre.

Le roi : *Dis-moi, mon amour, ma mie, comment m'aimes-tu ?*

La princesse : *Ô mon roi, mon père, je vous aime !
Je vous aime... comme le sel...*

Le roi : *Comment ? Que dis-tu ? Comme le sel...*

La princesse : *Comme le sel !*

Le roi : *Comment ça ? Comme le sel... Comme un grain de sel ?*

La princesse : *Oui, je vous aime comme le sel !*

Le roi : *Quoi ça ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?*

La princesse : *Comme le sel !*

Le roi : *Après tout ce que je t'ai donné, sacrifié ?*

La princesse : *Comme le sel !*

Le roi : *Après tout cet amour que je t'ai porté ?*

La princesse : *Comme le sel !*

Le roi : *Après t'avoir tant cajolée, câlinée ?*

La princesse : *Comme le sel !*

Le roi : *Toi, tu ne m'aimes pas plus qu'un grain de sel ?*

La princesse : *Papa ! Comme le sel !*

Le roi : *Tu vas voir ! C'est moi qui vais te saler !*

Les cuisines

Le récitant : Après ces jours d'errance et ces nuits sans fin, la princesse est arrivée en un royaume inconnu d'elle. Elle était terrible à voir sous sa peau d'ânesse ; les yeux tout écarquillés, les cheveux en bataille, les ongles écorchés, et si sale qu'elle en paraissait vieille. Elle a frappé à une porte basse du château.

La Cuisinière en chef : *Que veux-tu maudite ?*

La princesse : *Ne pourrait-on... dites... Me trouver place de bergère ?*

La Cuisinière en chef : *Non !*

La princesse : *De dindonnière ?*

La Cuisinière en chef : *Non !*

La princesse : *Voire de porchère ?*

La Cuisinière en chef : *Toi ? Dégoûtante ! Pécore ! Tu pourrais même effrayer les porcs ! Suis-moi.*

Le récitant : C'est à la cuisine qu'on l'a prise. Souillon des cuisines. Elle devait sortir les ordures, trier les épluchures, filtrer le graillon, racler le cul noirci des chaudrons... Et avec cela, toutes les débauchées de cuisine, tous les marmitons, les gâte-sauces, les fouille-au-pot, les cambusiers, les fricasseurs, se moquaient d'elle.

Chœur des cuisines : *Ah, regardez-la, la Pé d'Âne ! Ah ! Mais voyez-ça ! La Peau d'Ânesse !
Pouah ! Qu'elle est souille ! Bouah ! Qu'elle est crasse !*

Le récitant : La Peau d'Ânesse ne répondait jamais un mot, elle travaillait en silence près de lâtre. Mais tout de même, par moment, pour qu'on la laisse tranquille, elle jetait dans le feu des poignées de sel, ça faisait des pets comme des tonnerres. Tous s'écartaient d'elle.

Chœur des cuisines : *Ah ! Quelle horreur La Peau d'Ânesse ! Elle nous mettra des poux !*

Les artistes

Jean-Jacques Fdida a grandi à Paris dans le quartier de Belleville, au carrefour de différentes langues, couleurs, et traditions du monde. Depuis, son goût des différences et des mélanges n'a jamais cessé de nourrir son travail de création. Conteur, musicien, auteur et metteur en scène depuis une vingtaine d'années, son écriture se partage entre œuvres dramatiques et recueils de contes.

Après avoir soutenu une thèse de doctorat sur le conte de tradition orale en 1995, Jean-Jacques Fdida explore depuis près de vingt ans les récits d'histoires sous des formes très diverses allant de la narration à voix nue jusqu'à la mise en scène sous forme théâtrale, oratorio, chœur et opéra, en passant par les enregistrements radio ou CD, pour adultes ou enfants.

Jean-Marie Machado est pianiste et compositeur.

De formation classique, habité par un esprit d'improvisation et de création, il fait preuve d'un goût marqué pour des formations orchestrales très variées. Il développe une écriture originale, toujours guidée par un amour de lyrisme. Il aime à se définir comme compositeur d'aujourd'hui préoccupé d'horizons divers, d'ouverture et d'échanges.

Dans ses différents projets, on peut ressentir la multiplicité de son héritage culturel. Depuis 25 ans il multiplie les nouvelles orientations : trio de jazz, chants de la mémoire, compositions pour formations classiques, projets interdisciplinaires avec la danse, le théâtre et le conte.

Jean-Marie Machado est musicien associé au Centre des Bords de Marne.

Aurore Bucher est soprano et circule librement à travers les genres musicaux. Du chant grégorien aux créations contemporaines en passant par l'opéra et l'improvisation, elle chante en soliste sous la direction de chefs tels que JC Malgoire, H. Niquet, P. Järvi ou E. Haïm. Elle a reçu de nombreuses récompenses (prix de piano au conservatoire de Strasbourg, Prix de mélodie française à l'Académie Ravel, Premier Prix de chant au concours international des Symphonies d'Automne de Mâcon), et a enregistré différents disques avec la Fenice, le Poème Harmonique ou la Chapelle Rhénane. Elle incarne Micaëla, Belinda, Athalia ou Susanna, à Pleyel ou au Théâtre des Champs Elysées, mais son énergie et sa curiosité la poussent souvent loin des cadres du concert classique. Depuis 2013, elle a fondé le groupe Virévolte, avec lequel elle enchaîne airs d'opéra et chansons pop et se produit dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. En 2018 la Co(opéra)tive lui propose le rôle d'Armida dans *Rinaldo* de Haendel dirigé par B. Cuiller. Forte de son expérience scénique et dans la ligne de son engagement auprès des publics scolaires ou empêchés, elle crée avec le comédien et violoncelliste V. Galard une petite forme autour de *Rinaldo*.

Marion Hawecker est artiste plumassière.

Architecte de formation elle part s'initier à la plumasserie au lycée Octave Feuillet à Paris et perfectionne ce savoir-faire rare au sein de l'atelier d'art Lemarié, œuvrant pour les maisons de luxe et de haute couture telles que Chanel, Dior, Valentino ou Givenchy.

A la lisière entre différentes disciplines professionnelles, approches artistiques et pratiques artisanales, elle explore le monde à travers la matière et les collaborations naissantes autour de projets d'installations paysagères et architecturales, de scénographie et de costumes. En parallèle elle développe une production artistique propre sous forme de sculptures, collages et petits objets.

Martin Bernhart est petit-fils d'un grand-père magicien de ses mains. Ils l'affirment eux-mêmes : « La mécanique est puissante dans la famille ! ». Spécialiste et subtil génie du « mouton à cinq pattes » - la pièce, l'instrument impossible à trouver ou à réaliser ! – pour bon nombre de compagnies en France mais aussi pour quantité de sociétés industrielles de haute pointe, Martin a cette qualité rare de travailler, le bois, le métal, les résines, l'usinage, etc. avec autant d'aisance. Capable de réaliser pour l'aviation des hélices rétractables en vol (!) ou une vague de quatre mètres de haut pour une compagnie de danse, ce MacGyver de la scénographie est aussi un photographe de talent, un enseignant patient et bonhomme. On comprendra le trésor qu'il constitue dans une équipe de création.

Bibliographie | Jean-Jacques Fdida

AUX ÉDITIONS DU SEUIL

- Contes des sages voyageurs*, Mars 2020
- Contes des sages du Talmud*, Octobre 2018
- Si la sagesse m'était contée*, ouvrage collectif, Octobre 2018
- Contes des sages du Maghreb*, 2015
- Contes des sages bêtes et animaux impertinents*, 2011
- Contes des sages et fous amoureux*, 2008
- Contes des sages musiciens*, 2008
- Contes des Sages juifs, chrétiens et musulmans*, 2006

AUX ÉDITIONS DIDIER JEUNESSE

- Ianos ou Le Dragon d'étoiles*, illustrations Régis Lejonc, 2014
- Contes africains*, illustrations Rémy Courgeon, 2013
- Cendrillon ou La belle sous la cuve*, illustrations Delphine Jacquot, 2013
- La Belle au bois dormant ou Histoire de la vive ensommeillée*, illustration. Delphine Jacquot, 2012
- Barbe-Bleue ou Histoire ancienne de l'Oiseau d'Ourdi*, illustrations Claude Cachin, 2011
- Le Petit Chaperon rouge ou la Petite Fille aux habits de fer-blanc*, illustrations Régis Lejonc, 2010
- Peau d'Âne*, livre CD, musique J-M Machado, illustrations Nathalie Novi, 2006
- L'oiseau de vérité*, livre CD, musique J-M Machado, illustrations Régis Lejonc, 2004, Coup de cœur Charles Cros

AUX ÉDITIONS SILÈNE

- La Femme et les garçons, L'apprentissage de la vie à travers les contes*, 2012

Discographie récente | Jean-Marie Machado

- Impulse Songs*, avec Keyvan Chemirani, Marion Frétiigny, Gisèle David, Christian Hamouy, Hortus, 2018
- Lua* – avec Didier Ithursarry, Cantabile / L'Autre Distribution, 2016
- Lagrime Latina* avec l'orchestre Danzas, Cantabile / L'Autre, 2015
- Media Luz* – avec Dave Liebman, Claus Stötter, quatuor Psophos, La Buissonne / Harmonia Mundi, 2014
- La Fête à Bobby* – l'orchestre Danzas invitent André Minvielle, Bee Jazz / Abeille Musique, 2012
- Fiesta Nocturna* – avec l'orchestre Danzas, BEE JAZZ / Abeille Musique, 2010
- Eternal Moments* – avec David Liebman, BEE JAZZ / Abeille Musique, 2010
- Sœurs de sang* – avec Jean-Philippe Viret et Jacques Mahieux, Le Chant du Monde / Harmonia Mundi, 2007
- Andaloucia* – avec G. Valente, J. Mahieux, C. Stötter, A. Sheppard, Bart de Nolf, Harmonia Mundi, 2004
- Leve, leve, muito leve* – avec Riccardo del Fra, Andy Sheppard, les solistes de Bernard Tétu, Hortus, 2003
- Hymne* – avec François Thuillier et l'Ensemble instrumental de l'Ariège, 2002

La Cie Écouter Voir diffuse le travail d'écriture et de création de **Jean-Jacques Fdida** autour des récits et légendes du monde. Elle soutient son approche à la fois traditionnelle et novatrice tant dans le rapport parole/musique que dans ses propositions scéniques, des plus dépouillées aux plus élaborées. Après avoir été partenaire de nombreuses scènes (La Manufacture, CDN Nancy Lorraine, Le Cratère, Scène nationale d'Alès, Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche...), Jean-Jacques Fdida a été artiste associé à l'Estive, Scène Nationale de Foix, de 2011 à 2013. Il a été ensuite artiste partenaire au Théâtre du Point d'Eau à Ostwald pour ses spectacles et la création de *Destins Singuliers* (collecte de récits de vie mise en espace avec les habitants de la ville).

- 2019 **Peau d'Ânesse**, musique de J-M. Machado
- 2017 **Au creux de l'Oreille**, musique Khadija El Afrit, Tournée JM France
- 2016 **De Maghreb et d'Orient**, musique Khadija El Afrit, tournée France
- 2015 **Café Ulysse**, écriture et mise en scène pour Cie Caracol. Création Châlons
- 2014 **Jonas**, *épopée biblique en solo*, Création L'Estive Scène Nationale de Foix
- 2012 **Saint-Julien**, G. Flaubert, mus. J-M. Machado, Création L'Estive Scène Nationale de Foix
- 2011 **Bouki, Histoires de Hyène**, mus. H. Sage, Création L'Estive Scène Nationale de Foix
 - Pays de Paroles**, mise en scène et musique pour conteurs de l'Ariège, L'Estive Scène Nat. de Foix
- 2010 **Gens du Levant**, mus. K El Affrit, K Chemirani, Création Théâtre Aulnay-sous-Bois
- 2009 **Maqâmat**, musique K El Affrit, K Chemirani, Y. El Hadj, Création TOP
- 2008 **Le dit du Bambou**, souk de la parole, réal. Francine Vidal, Création Châlons.
- 2007 **Du bout des lèvres**, musique J-M Machado. Création Théâtre de l'Ouest Parisien.
- 2005 **Histoires tombées du Ciel**, musique A. Capuano, K. Chemirani, Création La Villette.
 - Ô Chant des Chants**, Création Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.
- 2003 **A l'Origine**, Création musicale Festival d'Art Sacré, Paris. Aide à la création Ministère de la Culture
 - Bouche-Bée**, avec Francine Vidal, Création La papeterie Paris

Prévisions accueil

Durée du spectacle : 1 heure

Public : à partir de 6 ans

Jauge : 400 en scolaire (600 en tout public)

Installation technique :

Lumière : 2 services (2 x 4h) après pré-implantation (arrivée J-1 si représentation le matin)

Son : 1 service (4h) après pré-implantation

Contacts

L'AvanScè / **Lucienne Eschlimann**, diffusion

Tél : + 33 (0)3 88 61 45 71

+ 33 (0)6 72 42 46 99

Mail : lavansce@outlook.fr

Sabine Fourel, administration/production

Tél : + 33 (0)7 69 82 55 14

Mail : associationecoutervoir@gmail.com

Extraits audio et vidéo de créations antérieures également consultables sur :

www.jeanjacquesfdida.com

www.jeanmariemachado.com