

A photograph showing the silhouettes of three people standing on a sandy beach, looking out at the ocean. The scene is backlit by a bright sunset or sunrise, creating a warm, golden glow. The person on the left is a woman with long hair, the middle person is a man, and the person on the right is a man. Their shadows are cast on the sand. The ocean waves are visible in the foreground and middle ground.

COLLECTIF
UBIQUE

La Petite Sirène dossier pédagogique

A close-up photograph of the ocean waves washing onto a sandy beach. The water is dark blue with white foam, and the sand is a warm, golden-brown color. The lighting is consistent with the sunset scene above.

La Petite Sirène - création 2021

adaptation d'après le conte d'Andersen
écriture et composition originale par le Collectif Ubique :
Vivien Simon - Audrey Daoudal & Simon Waddell
Création lumière : Claire Gondrexon
Création Sonore : Thomas Lucet

Production : Collectif Ubique avec les soutiens de la DRAC Normandie, la Région Normandie, le département de l'Eure et la SACEM.

Co-production : LE TANGRAM, scène nationale d'Evreux/Louviers (27) - La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée (77) - La Barbacane, scène conventionnée Projet scénique musicaux (78) - Théâtre L'Éclat, Scène conventionnée d'intérêt national Art Enfance Jeunesse, Pont-Audemer (27) - Centre culturel de rencontre d'Ambronay (01) - Le Piaf, Ville de Bernay (27) - Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois (93) - La Soufflerie, scène conventionnée d'intérêt national Art et création de Rezé (44) - Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée d'Intérêt National, Blainville-sur-Orne (14) - C3 Le Cube, Centre Culturel du Coeur de Nacre, Douvres-la-Délivrande (14)

sommaire

Le spectacle	4
Les artistes	6
Le son et la lumière	8
Le Collectif Ubique	10
Les instruments	12
Les morceaux du spectacle	15
Écouter & créer	16
Après le spectacle	20

Ce dossier s'adresse aux enseignants et accompagnateurs, musiciens intervenants en milieu scolaire, dumistes. Il est un outil pour initier et préparer les enfants au spectacle puis poursuivre avec eux le travail d'éveil musical et théâtral après la représentation.

Le spectacle

Le conte d'Andersen

La Petite Sirène est probablement le conte le plus célèbre de l'écrivain danois Hans Christian Andersen. Paru en 1837, il raconte l'histoire de cette petite sirène venue du fond des mers, qui fantasme le monde de là-haut. Un jour, elle sauve un prince de la noyade et découvre à quel point la vie des hommes est fragile. Elle interroge alors sa grand-mère qui lui apprend que les êtres humains vivent bien moins longtemps que les sirènes mais possèdent une âme éternelle. Dès lors, la Petite Sirène ne pense plus qu'à en posséder une à son tour. Il lui faudra pour cela être aimée et épousée d'un homme.

Résolue à séduire le prince, elle passe un pacte terrible avec la sorcière des mers. Afin de devenir humaine, la Petite Sirène lui donne ce qu'elle a de plus précieux : sa voix. Elle peut ainsi rejoindre l'homme qu'elle aime. Cependant, s'il venait à aimer une autre femme, la Petite Sirène serait condamnée et se transformerait en écume de mer.

L'histoire serait une métaphore de l'amour impossible qu'a éprouvé Andersen lui-même.

Éperdument amoureux d'un homme nommé Edward Collin, Hans Christian Andersen lui aurait déclaré sa flamme à travers plusieurs lettres manuscrites.

"Mes sentiments pour vous sont ceux d'une femme. La féminité de ma nature et notre amitié doivent rester un mystère."

Insensible à une telle déclaration, Edward Collin va ignorer les sentiments d'Andersen et se mariera avec une autre quelque temps plus tard.

En apprenant la nouvelle du mariage, Hans Andersen écrit *La Petite Sirène*, comme pour se soulager de cet amour déçu, secret et interdit.

Pourquoi ce conte ?

Des thèmes forts

Le Collectif Ubique a choisi ce conte d'Andersen car il abordait de nombreux sujets qui leur tenaient à cœur : le rêve, l'espoir et le sacrifice. Les artistes sont partis de ces trois éléments pour écrire leur propre version du conte.

Leur Petite Sirène a un rêve, un seul, devenir marin. Une passion qui est en contradiction totale avec sa propre nature, avec ce qu'elle est et le milieu d'où elle vient.

Un univers inédit

L'autre raison principale, c'est l'univers du conte : l'histoire se passe sous l'eau. La Petite Sirène est la troisième création du Collectif Ubique. Après Hansel et Gretel et la Belle au Bois Dormant, les artistes ont eu envie de quitter l'univers végétal commun au deux premiers spectacles pour explorer les fonds marins. Un monde nouveau s'ouvrait ainsi à eux, leur offrant de nouveaux axes de recherche musicale, sonore et sémantique.

Le conte comprend deux univers à traiter : le monde sous-marin et le monde terrestre. Afin de créer acoustiquement ces deux décors, le Collectif Ubique a exploré différentes sonorités.

Le monde de là-haut

Le monde de là-haut - le tintement du port, les oiseaux, les vagues - est bruité grâce à des instruments « secs », boisés ou métalliques : tambours océans, karkabous, djudjus et de nombreuses variétés de clochettes apportent des ambiances plus terrestres et clinquantes.

Les fonds marins

Le trio a cherché du côté des instruments idiophones et des grandes percussions pour leurs sonorités profondes, rondes « slow motion » et leur effet naturel d'écho : grand tambour à peau, boîte à tonnerre, scie musicale, rammerdrum mais aussi l'alto pour son timbre large et triste.

À ton avis, combien d'instruments les artistes ont-ils sur scène ? Du plus imposant au plus discret ?

les artistes

sur scène

Audrey DAUDAL

comédienne, violoniste et altiste
la Conteuse, le 2e Marin, la Petite Sirène, la Mer

Audrey Daoudal est comédienne et violoniste de formation. Elle s'est formée en théâtre au Conservatoire d'Orléans puis à l'école Charles Dullin à Paris.

Elle assure le rôle de la Conteuse qui a une grande responsabilité : établir une écoute et transmettre l'histoire aux spectateurs. Le rythme global du spectacle repose sur elle.

Dans la Petite Sirène, elle joue du violon, son instrument de prédilection, mais elle a également appris à jouer de l'alto spécialement pour ce spectacle.

Simon WADDELL

théorbiste et luthiste
Le Premier Marin, le Professeur, le Facteur

Simon Waddell est instrumentiste spécialiste des cordes pincées anciennes formé à la pratique d'instruments des époques baroque et renaissance : le luth, l'archiluth, le théorbe et la guitare. Pour apprendre de ces instruments spécifiques, il a suivi un cursus d'études spécialisées au Conservatoire National Supérieur de Lyon.

Dans ce spectacle, il joue du plus grand : le théorbe. Avec ses quatorze cordes, cet instrument offre de nombreuses possibilités de jeux et de couleurs et permet de créer des ambiances différentes.

Vivien Simon

Comédien, percussionniste, bruiteur
le 3e Marin, la Grand-Mère, l'Élève, la Mer

Vivien SIMON est chanteur et comédien et multi-instrumentiste. Il s'est formé en chant et au théâtre à Paris et à Bâle en Suisse tout en abordant la pratique de divers instruments en autodidacte.

Dans ce spectacle, il joue de deux instruments idiophones - la scie musicale et le rammerdrum - et de plusieurs percussions - le bodhran, le grand tambour, le tambour océan et la cymbale.

Également bruiteur, il est sur scène entouré d'une structure sur laquelle est suspendue une multitude de plus petits instruments - djudjus, boîtes à tonnerre, clochettes, cymbale - dont il se sert pour soutenir le conte et créer des ambiances sonores tout au long du spectacle.

« C'est votre vrai métier ? »
Et oui !
On a démarré la musique ou le théâtre comme loisir quand on avait entre 4 et 6 ans.

En grandissant, le désir d'en faire notre profession est né. Nous avons donc chacun auditionné dans des écoles ou conservatoires spécialisés afin de suivre des études supérieures pour se perfectionner.

Une fois le diplôme en poche, il faut passer des auditions professionnelles ou des castings, faire des rencontres, créer ses propres projets...

C'est une histoire d'envie, de travail mais aussi de hasard et de chance, quelque soit la discipline choisie : la musique, le théâtre, la danse... Et bien d'autres professions auxquelles tu ne penses pas forcément !

le son et la lumière

les artistes «caché.e.s»

Vous allez voir ou avez vu trois artistes comédiens-musiciens sur scène. Mais en réalité, il y a cinq personnes pour jouer ce spectacle.

En effet, la création comprend un large travail de sonorisation et de création lumière. Ce sont des professions qui demandent à la fois de solides connaissances techniques et une grande sensibilité artistique.

Le public ne voit pas souvent ces artistes alors qu'ils sont présents tout le temps :

- avant la représentation pour assurer l'installation du plateau (le montage) et les réglages techniques (les balances lumières et sons).
- pendant la représentation pour assurer le son et la lumière du spectacle (la régie).
- après la représentation pour vider le plateau, ranger le matériel et le décor et repartir vers un autre théâtre (le démontage et le chargement).

Claire Gondrexon

créatrice lumière

Claire Gondrexon a suivi le Diplôme de Métiers d'Arts Régie du spectacle spécialité lumière à Nantes puis s'est formée à l'école du Théâtre National de Strasbourg section régie.

Son rôle est de créer la lumière du spectacle à partir de la proposition des artistes au plateau mais aussi et surtout en fonction de ce que lui évoque personnellement l'oeuvre choisie.

Elle a imaginé une multitude de tableaux en fonction de la situation et des personnages, en créant deux grandes familles d'ambiances visuelles : à la surface et sous l'eau.

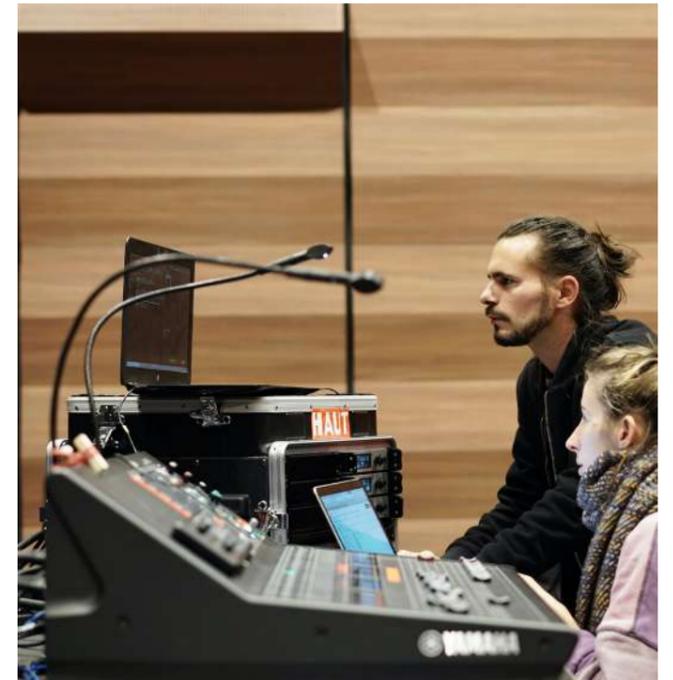
Thomas Lucet

sonorisation

Thomas Lucet est ingénieur du son formé au Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du spectacle.

Lors de la création, il fait appel à ses connaissances techniques afin de proposer une sonorisation adéquate : choisir les bons micros, comment les régler pour que le spectacle, créé acoustiquement, puisse être retranscrit pour un large auditoire.

En concertation avec les artistes, il propose de s'effets à ajouter afin de renforcer certains aspects dramaturgiques (des enceintes accrochées derrière la scène pour figurer un monde extérieur ou un écho sourd pour reproduire le son des baleines dans l'eau).

Connais-tu ces professions artistiques ?

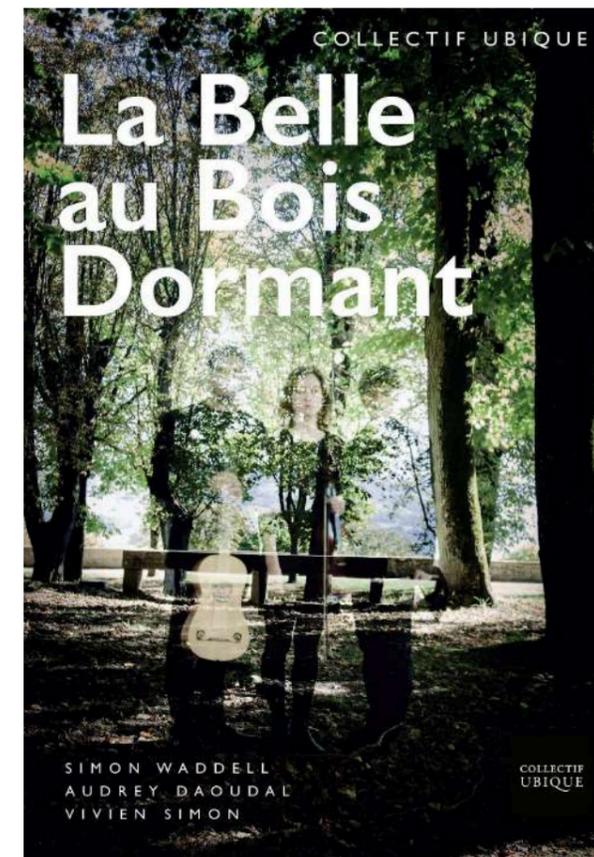

Le Collectif Ubique est né en 2012, de la rencontre des trois artistes et de leurs univers artistiques intrinsèques : le théâtre, la musique instrumentale et vocale. Très vite, la multiplicité de leurs disciplines devient leur force. Chacun enseigne à chacun, et leur identité s'affine et s'équilibre au cours des créations dont ils assurent toutes les étapes : écriture, composition, mise en scène, œil extérieur, scénographie...

Leur instrumentarium et les mots sont les seuls outils qu'ils s'autorisent pour faire surgir leur univers sonore et visuel avec un seul mot d'ordre : le rythme. Le moindre détail compte et rien n'est laissé au hasard. Chaque création est construite selon un équilibre précis entre musique, texte et gestuelle millimétrée.

En près de dix ans, ils montent trois adaptations originales de contes célèbres, rendus ainsi "méconnaissables" : Hansel et Gretel (2012), La Belle au Bois Dormant (2017) et La Petite Sirène (2021).

Un processus créatif en trois volets au cours duquel ils étoffent peu à peu leur plume et leur univers sonore, diversifient leurs techniques instrumentales selon les besoins dramaturgiques et renforcent un parti pris scénique qui devient leur signature : trois chaises face public.

Et toi, quelles genres d'histoires aimes-tu ? Saurais-tu la résumer et nous donner envie de la découvrir?

Les instruments

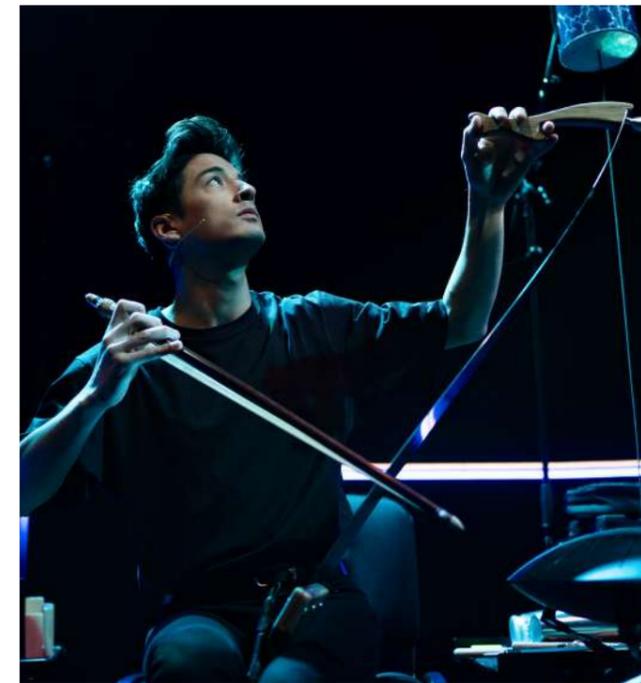

Le théorbe

Instrument très répandu à l'époque baroque, le théorbe a été inventé en Italie au XVIe siècle sous le nom de chitarrone. Impressionnant par la longueur de certaines cordes, jusqu'à 1m80, et par leur nombre, quatorze au total, il était joué dans toute l'Europe pour accompagner les chanteurs et réaliser la partie de basse continue. C'était aussi un instrument soliste très en vogue à la cour des princes.

Le rammerdrum

Le Rammerdrum est la version italiennedu tongue drum, percussion issue de la famille des idiophones. On doit sa création à Denis Havlena, un américain qui eut l'idée de fabriquer un instrument à partir de deux bouteilles de gaz dont il a découpé le fond avant de les souder entre elles. On en joue en frappant les différentes lames, à la main ou avec des mailloches. Les gammes varient selon le modèle, mais sont toujours réparties de manière circulaire et alternée : pour monter la gamme, on frappe successivement de gauche à droite, en remontant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez compris ?

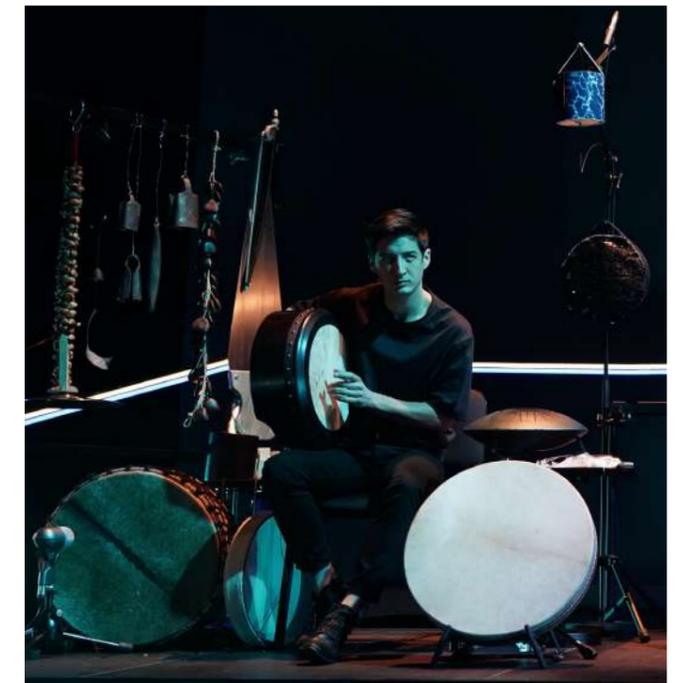

La scie musicale

La scie musicale est également un instrument de la famille des idiophones. C'est une plaque de métal souple que l'on fait sonner grâce à un archet. Une fois mise en vibration, le son peut être modulé en modifiant la position de la lame grâce à une poignée située sur la partie supérieure de l'instrument. Chaque partie de la lame correspond à une note, comme les touches d'un clavier de piano que va venir activer le mouvement de l'archet.

Le Bodhran

Le *bodhran* est l'instrument de percussion utilisé dans la musique traditionnelle irlandaise. On en joue en frappant le stick tenu par le milieu dont les deux extrémités rebondissent sur la peau. L'autre main qui porte l'instrument permet de jouer sur la tension de la peau pour modifier la fréquence du son. Le bodhran a été utilisé comme tambour de guerre lors de la rébellion irlandaise de 1603 pour donner la cadence aux joueurs de cornemuses et annoncer l'arrivée de l'armée.

« Quel est l'instrument le plus dur ? »

« On me pose souvent cette question. Pour y répondre justement, il faudrait que j'apprenne à jouer de tous les instruments au plus haut niveau (sur plusieurs vie !). Je pourrais ainsi dire lequel présente le plus de difficultés. Mais ça ne resterait que mon avis personnel. À chacun sa personnalité, son type d'intelligence et donc ses goûts et ses facilités. » V. SIMON

L'alto

L'alto est un instrument de la famille des cordes frottées. Il ressemble beaucoup au violon mais il est plus lourd, plus grand et donc plus grave.

Il descend du rebec, instrument de musique médiévale et de la Renaissance à cordes frottées, au nombre de trois ou quatre. Comme l'alto, il s'accorde en quintes justes avec une tessiture légèrement plus grave.

Cette ascendance réelle va à l'encontre de l'idée selon laquelle l'alto serait dérivé du violon !

Et puis

Les tambours océans - le violon - l'harmonica - la cymbale - les cloches - la boîte à tonnerre - le grand tambour à peaux - le carillon

Les morceaux du spectacle

1. Le port

instrumental - théorbe

2. La chanson des Marins *

chanson et instrumental - théorbe, violon et tambour océan

3. Les ondins

instrumental & conte - théorbe, rammerdrum

4. La chanson de la Petite Sirène

chanson - théorbe, alto, percussion

5. Patience

instrumental & conte - théorbe, harmonica, rammerdrum

6. Grand-Mère

instrumental & conte - théorbe, percussions

7. L'Adieu

instrumental - violon, rammerdrum, théorbe

8. La Tempête **

instrumental & scène - théorbe, violon, bodhran, boîte à tonnerre

9. La Mer

instrumental & conte - théorbe, percussions

10. Courage

instrumental - théorbe, alto, bodhran, grand tambour, boîte à tonnerre

Compositions originales du Collectif Ubique sauf :

* d'après L. Bricénos

** d'après Market is Done, Anonyme

écouter & écrire

Scannez les QR code ou rendez-vous sur
la page youtube du Collectif Ubique

Morceau à l'écoute n°1 Le Port

Morceau à l'écoute n°2 Les fonds marins

**Écoute ces deux
extraits sonores.**

Décris ce que tu entends...
Combien d'éléments peux-tu identifier ?
Quels instruments ont été utilisé ?

Morceau à l'écoute n°3 Quand je serai marin

*Si je deviens marin, ce seras grâce à toi.
Et quand je serai marin, tu viendras avec moi.*

*A bord de mon bateau je t'emmènerai partout
En Islande, au Japon, au Vietnam au Pérou !
On mangera des moules frites sur la plage au Touquet,
Ou bien des fish-n-chips dans un port irlandais,*

*Je t'emmènerai voir les Îles Lofoten,
La baie du Kabira pour manger des ramens.
On ira en eau douce dans les rivières d'Ecosse,
Puis au port de Caalvi goûter du fromage corse.*

*Et à chaque escale
Je nouerai les aussières
Puis nous irons chercher
Le meilleur de la Terre*

*Du café au Kenya !
Du Kefto d'Ethiopie !*

*La Grand-Mère - Des cigares de Cuba !
La Petite Sirène - Grand-Mère...
La Grand-Mère - Du rhum et du whisky !
La Petite Sirène - Grand-Mère...
La Grand-Mère - Du gin et du calva du pommeau d'Normandie
De la bonne tequila et puis de l'eau de vie !*

**La Petite Sirène a un rêve.... Et toi ?
Décris-le. Imagine ce que tu ferais :**

**La Petite Sirène
rêve d’emmener
sa Grand-Mère
en bien des
endroits...
Sais-tu où ils se
trouvent ?**

**Indique-les sur la
carte.**

après le spectacle

Tu as assisté à une représentation de la Petite Sirène du Collectif Ubique. C'est leur vision, leur adaptation, leur version de ce conte.

Adapter une histoire, c'est en modifier de nombreux éléments, en supprimer certains, en détourner d'autres... Quelles différences as-tu remarqué avec les versions que tu connaissais déjà ? Quels personnages existent dans leur version et pas dans une autre, et inversement ? Quelles différences as-tu noté dans le déroulement de l'histoire ?

**Vous avez des questions ? Écrivez-nous !
spectacle@collectifubique.fr**

Et pour nous suivre...

youtube Collectif Ubique

instagram collectif.ubique

facebook Le Collectif Ubique

